

Henri Bergson

Teoria rîsului

ESEURI DE IERI SI DE AZI

INSTITUTUL EUROPEAN

Colecția

ESEURI DE IERI ȘI DE AZI

45

Henri Bergson, *Teoria rîsului*

© Institutul European Iași, pentru prezenta versiune în limba română

ISBN 973-586-140-1

PRINTED IN ROMANIA

HENRI BERGSON

TEORIA RÎSULUI

Ediția a II-a

Traducere de Silviu LUPAȘCU
Studiu introductiv de Ștefan AFLOROAEI

INSTITUTUL EUROPEAN
1998

63 65 4

GLOSSE LA O METAFIZICĂ A DURATEI

I. Memoria unui motiv. Cu Henri Bergson (1859-1941), gînditorul francez atît de influent în primele decenii ale veacului, s-a întîmplat un fapt mai puţin obişnuit. Cea dintîi lucrare publicată, Essai sur les données immédiates de la conscience (1889), anunţă aproape în totalitate intuiţiile cu care autorul rămîne distinct în literatura filosofică europeană. Mare parte din scrierile care au urmat¹ nu fac decît să expliciteze, uneori în direcţii neaşteptate, obsesia timpurie a gînditorului. Dacă ar fi lăsat timpului doar această primă scriere, nu s-ar fi pierdut aproape nimic din diferenţa cu care atunci a scandalizat, ci doar amploarea unui dezinvolt exerciţiu al minţii.

Bergson practică dintru început ceea ce va recunoaşte mai tîrziu cu privire la natura filosofiei, anume că ea constă

---

¹ *Amintesc, din pur interes doxografic, scrierile de referinţă ce au urmat Eseului din 1889; Matière et Mémoire (1896); Le Rire (1900); Introduction à la Métaphysique (1903); L'Évolution créatrice (1907); L'Énergie spirituelle (1919); Durée et simultanéité. À propos de la théorie d'Einstein (1922); Les deux sources de la morale et de la religion (1932); La pensée et le mouvant (1934); Écrits et paroles (publicate postum, 1957-1959).*

în inversarea direcției obișnuite a gândirii². Probabil că acesta a fost pariul său cu metafizica, violentarea continuă și obstinată a unor habititudini intelectuale proprii occidentalului. Urmînd o cale inversă decît cea ratificată istoricește, el reconsideră întruna acele categorii în care s-a consumat bună parte a metafizicii de la Descartes încoace. Și o face revenind la unul și același motiv, intuiția duratei, înțelegerea fluxului temporal propriu vieții noastre interioare. Există în această privință o importantă mărturie: epistola din 1916 adresată lui Harald Höffding. Ea s-a născut tocmai din insatisfacția pe care i-a adus-o interpretarea propusă textelor sale. „După opinia mea – îi va scrie Bergson interpretului – orice rezumat al vederilor mele le va deforma în ansamblul lor și le va expune, prin însuși acest fapt, multor obiecții, dacă nu revine fără încetare la ceea ce eu consider drept centru al doctrinei: intuiția duratei. Reprezentarea unei multiplicități de penetrație reciprocă, cu totul diferită de multiplicitatea numerică, reprezentarea unei durate eterogene, calitativă, creatoare, este punctul de unde am plecat și la care am revenit constant”³.

II. Întoarcerea către o metafizică intuitivă. Îndepărtarea lui Bergson de o anumită paradigmă modernă a gândirii nu este deloc „nevinovată” și nici singulară. O află aproape în același interval de timp la Wilhelm Dilthey și William James, Oswald Spengler și Ernst Troeltsch, Ludwig Klages și Miguel de Unamuno. Iar în spațiul francez, Bergson urmează, nu fără bucuria ascunsă a ereziei, o extinsă cercetare a subiectivității și a fenomenului spiritual. Jules Lachelier, I.G.F. Ravaisson sau Émile Boutroux erau, către sfîrșitul veacului trecut, de neocolit. Ultimul va vorbi seducător „despre contingența

---

² La pensée et le mouvant, I, Félix Alcan, Paris, 1934, p. 241

³ Cf. Harald Höffding, La philosophie de Bergson, Félix Alcan, Paris, 1916, p. 160

legilor naturii” și despre faptul singular ca fiind tot ce poate fi întâlnit mai real în cuprinsul celor existente.

Ceea ce vor pune în chestiune gânditorii pomeniți va fi tocmai discursul rațiunii pozitive. Ei simt ca maladiivă hipertrofia gândirii analitice și conceptuale, pretenția sa ecumenică. I se denunță felul inadecvat în care știe să înainteze peste ținuturi ce-i rămân esențial străine – subiectivitatea umană și lumea formelor simbolice, faptul trăit și cel cultural, temporalitatea specifică omului și „durata pură” a lumii, recunoașterea semenului și a alterității absolute. Este timpul revoltei sau acuzațiilor împotriva intelectului⁴. Ele diferă de avatarurile moderne ale „criticii rațiunii” întrucât pun în discuție supoziția însăși a unei rațiuni neutre și universale. Nietzsche anunță în această privință un hotar și umbra lui va atinge tot mai mult timpul. Nu mai încearcă nimeni o critică a rațiunii „pure” (Kant) sau a celei „metafizice” (Hegel), ci se divulgă forma indiferentă a rațiunii în genere, mecanica intelectului de care uzează pînă la demență omul modern. Sub această mecanică a uniformizării și ordonării praxiologice, orice existent este adus la starea de lucru, de obiect total determinat, fără rest și fără diferență. El va fi apoi confiscat de gândirea pozitivă, capturat, explicat, stăpînit, posedat, utilizat, înlănțuit și făcut eficient într-o economie mai vastă a rațiunii și a puterii.

Aici ajunsese scientismul naturalist și encratic al secolului XIX. Voința sa de imperiu fără limite într-un fel s-a realizat, și nu se poate spune că rebeliunea unor spirite precum Nietzsche sau Boutroux, Bergson sau Spengler a zdruncinat-o definitiv. Ea s-a fixat într-o adevărată „paradigmă” a gândirii, slujită fiind de acele forme ale cunoașterii ce asigură, în cele din urmă, știința puterii. Și venise rîndul psihologiei, ca

---

⁴ Reiau, cu o anumită abatere, ceea ce va numi mai tîrziu Michael Landmann prin scrierea sa *Anklage gegen Vernunft*, E. Klett Verlag, Stuttgart, 1976.

„știință a sufletului”, să se supună ritualului de purificare și de pătrundere în imperiul rațiunii pozitive. Dar nu atât starea de atunci a științei l-a preocupat constant pe Bergson, ci tocmai ceea ce i se poate întâmpla filosofiei într-un astfel de timp. El constată că metafizica modernă, ca și cea antică, urmează aceeași obsesie a occidentalului: rațiunea identică în absolut cu sine, una și aceeași dintotdeauna, cea care tinde să fixeze discursiv și logic fluxul eterogen al realului. „Asemănările acestei noi metafizici⁵ cu cea a anticilor provin din faptul că pentru ambele realitatea ca și adevărul ar fi date integral din eternitate. Una ca și cealaltă repugnă ideii unei realități care s-ar crea treptat, în interiorul unei durate absolute”⁶. Logos-ul acelei tradiții ce revine întruna la Platon (grecul absolut) sau cogito-ul Meditațiilor lui Descartes (occidentalul absolut) numesc la nesfârșit voința monarhică a rațiunii, logica lui „idem”. Rămîne însă uitat „celălalt”, al cărui absolut – ca durată pură sau elan infinit creator – ne amintește de zeul unui alt excentric, cel al lui Spinoza. Și Bergson va crede că se poate edifica o nouă metafizică, una „intuitivă”, care să se fondeze pe o înțelegere diferită a experienței interioare și a timpului.

III. Timp și durată. Când filosofia tinde să devină soteriologie, căutînd să vindece una din maladiile timpului, ea se edifică sub specia celor ce durează. Așa s-a întîmplat către sfîrșitul antichității, în mediul gîndirii alexandrine sau al celei neoplatonice. Philon Alexandrinul, Plotin sau Aureliu Augustin vor căuta să recunoască tocmai ceea ce scapă captivității timpului. Acesta din urmă „nu există cu adevărat decît fiindcă

---

⁵ E vorba de cea care urmează lui Descartes, în supoziția cogito-ului sau a „rațiunii” ca instanță ultimă, un nou nume al transcendenței.

⁶ L'Évolution créatrice, Félix Alcan, Paris, 1923, p. 382

tinde să nu fie” (Confesiuni, XI, 17). Cu el se afirmă, aşadar, negativitatea sau disoluţia lumii, nefăcînd altceva decît să se opună celor ce durează. Se va înţelege că aceeaşi captivitate pe care o manifestă întruparea omului, adică sóma, o exercită şi timpul (chrónos). Prizonieratul îl suportă sufletul însuşi (psyché), cum se va spune în tradiţie platoniciană, încît nimic mai dificil decît recunoaşterea prezenţei celor eterne. Cum să afli în timp ceea ce nu se situează în timp, ceea ce duce dincolo de limita acestuia? Altfel formulată, întrebarea deschide cartea a XI-a din Confesiunile lui Augustin: „Oare, Doamne, cînd veşnicia este a Ta, nu cunoşti cele ce-ţi spun, sau ceea ce se petrece în timp vezi numai în timp? Aşadar, de ce îţi spun istoriile atîtor lucruri?”

Veacurile ce tind să dea un contur desăvîrşit doctrinei creştine reiau ideea duratei (aión), înţelegînd-o adesea ca mijlocind între timp şi eternitate. Cele trei forme de survenire a fiinţei – eternitatea, durata şi timpul – corespund unei ordini ultime a realului. Durata este proprie acelor naturi care, deşi „create”, sînt libere de condiţia materialităţii. Cu alte cuvinte, ea reprezintă elementul naturilor angelice şi demonice, cele care populează lumea intermundiară a spiritelor. Va fi însă proprie şi „sufletului imaterial”, cît acesta urmează calea pe care se dezleagă de lumea opacă a celor ce „tind să nu fie”.

În discursul pozitiv al modernilor, diferenţa esenţială dintre timp şi durată (aión, lat. aevum) se va estompa pînă la pierdere. Vor fi prea lesne aduse în acelaşi plan al existenţei, acolo unde trecerea caută să apropie totul sub semnul timpului şi al spaţiului; durata nu mai înseamnă decît conservarea provizorie a unei stări de lucruri, menţinerea în timp a identităţii cu sine. Va numi acum un simplu moment al timpului neutru, cel care anunţă chipul regăsit, aparent invariabil, al unui existent. Dar şi cu privire la ceea ce „tinde să nu fie” se va spune că durează, la fel despre stingere şi nimicnicie. Ambiguitatea pare acum a se insinua definitiv în cuvînt.

Dar ocultarea duratei nu se oprește aici. Timpul însuși, cel propriu subiectivității noastre profunde, va fi identificat cu o reprezentare exterioară a sa. El devine atunci un timp spațializat, omogen și indiferent, o „fantomă a spațiului”, cum îi va spune Bergson. Ca formă inertă și simplu cantitativă, poate fi oricât fragmentat, descompus în momente distincte și măsurat cu exactitatea pe care numai ceea ce este lipsit de viață o admite. Durata este acum confundată cu întinderea, iar succesiunea cu o exterioară simultaneitate⁷. Totul a fost cu puțință pentru o gândire dominată de exigența exteriorității.

Bergson recunoaște în limbajul timpului tocmai această desăvârșită ambiguitate, înțelegînd că ea face durata incomprehensibilă. Se întîmplă astfel întrucît „termenii care desemnează timpul au fost împrumutați din limbajul spațiului”⁸. Și va spune că, într-un anume sens, durata nu este opusul devenirii, dimpotrivă, este însăși devenirea stărilor profunde ale conștiinței. Ea numește procesiunea lor continuă, imprevizibilă și irepetabilă. Acestea nu se juxtapun și nu se limitează nicicînd unele pe altele, cum se întîmplă cu lucrurile situate în spațiu. În „datele ei imediate”, conștiința este „durată pură”, fluxul trăit al unor stări pur calitative⁹. În acest flux al vieții interioare (stream of consciousness, îi va spune cam în același timp William James), succesiunea nu cunoaște vreo delimitare a momentelor, căci fiecare din ele reia întregul, mereu altfel. Durata este, în cele din urmă, timpul regretului și al speranței

---

⁷ Essai sur les données immédiates de la conscience, Félix Alcan, Paris, 1912, pp. VII-VIII.

⁸ La pensée et le mouvant, I, p. 11-12.

⁹ „Durata cu totul pură este forma pe care o capătă succesiunea stărilor noastre de conștiință atunci cînd eul nostru le trăiește pur și simplu, cînd se abține de a stabili o separație între starea prezentă și stările anterioare” (Essai sur les données immédiates de la conscience, p. 76).

(„le temps de l'impacience et de la patience”), gînd ce ni-l amintește iarăși pe Augustin¹⁰.

IV. Eul profund și fantoma sa. Kierkegaard spusese, cu privire la inadecvarea sa în timp, că „temporalitatea nu este și nu va fi niciodată elementul spiritului, ci, într-un sens, al suferinței sale”. Ține de viața spiritului, văzut esențial ca reflexivitate, să întâlnească fața întunecată a unui timp, alcătuirea sa nefirească și exilul său. Cu adîncirea în reflexivitate, se întrerupe accesul la existența comună și la tihna ei. Timpul, ca mediu al viețuirii sensibile, imediate, ajunge atunci exterior și străin. Căderea lui „estetică” o resimte în întregime acela care dublează în existență ceea ce gîndește, cum stă scris în Jurnalul danezului.

Distincția o recunoști – cu o însemnată diferență – și la Bergson. Există o zonă mai puțin atinsă a conștiinței, un „eu profund”, original. El este dat de acele stări interioare ce constituie durata noastră pură. Îl afli doar ca puls al sinelui și intensiune, act liber și nu determinare din afară, viață imprevizibilă și nu calcul al intelectului. Este creație neîntreruptă și eterogenă, tensiune a trăirii nicicînd identică cu ea însăși. Aici durata se află la sine în toată puritatea ei, fiind acea *distensio animi* de care vorbește și fericitul sfînt în Confesiunile sale (XXVI, 33). Agitația sau calculul zilei nu afectează în esența lor actele eului profund: „percepția pură”, „gîndirea pură” și „memoria pură”, în felul celei pe care Proust o solicită. Întrucît nu stau în subordinea vieții exterioare, ele imprimă lumii libertatea spiritului¹¹.

---

¹⁰ „Nu timpul viitor este lung, care încă nu este, ci viitorul lung este lunga așteptare a viitorului, și nu este lung trecutul, care nu este, ci lungul trecut este lunga memorie a trecutului” (Confesiuni, XI, 37).

¹¹ *Matière et mémoire, Essai sur la relation du corps à l'esprit*, Félix Alcan, Paris, 1919, p. 279.

Există, însă, și un „eu secund”, o zonă superficială a conștiinței noastre. Ea este dată de acele stări ce răspund dominației pe care o exercită lumea exterioară. Timpul în care se desfășoară poartă toate însemnele spațialității; este omogen și determinat ca extensiune, fragmentar și complet exhibit, divizibil și măsurat asemeni unui lucru oarecare. Un astfel de timp ni-l solicită acțiunea și limbajul, forțele prin care noi răspundem lumii din afară. Cu el ne așezăm în ordinea sau în subordinea celor date, acționăm și devenim eficienți, folosim semenii și sîntem folosiți, intrăm într-un spațiu pragmatic și ne expunem celorlalți. „Cea mai mare parte a timpului trăim în exteriorul nostru, nu percepem din eul nostru decît fantoma sa decolorată, umbra pe care durata pură o proiectează în spațiul omogen. Existența noastră se derulează, așadar, mai curînd în spațiu decît în timp: noi trăim pentru lumea exterioară mai curînd decît pentru noi; vorbim mai curînd decît gîndim; „sîntem acționați” mai curînd decît acționăm noi înșine”¹².

V. Un alt nume al absolutului. Cum fiecare extază a duratei este totodată revenire a celor trecute și pre-venire a celor viitoare, trecutul se prelungește în prezent ca să întâlnească aici zvonul celor viitoare. Stăruie în acest chip durata concretă a vieții interioare, viața însăși în datele ei profunde, analogă unei melodii fără de sfîrșit, cum ne tot amintește Bergson. Fuziunea continuă a celor trei extaze – trecutul, prezentul și viitorul – face posibil însuși faptul evoluției, al unei „durate reale”. Viața conștiinței, cu durata ei pură, trimite către ceea ce se va numi „elan vital”, propriu unui întreg orizont existențial.

Intuiția – metafizică, de această dată – a „elanului vital” apăruse deja la un Hans Driesch, autorul unor scrieri

---

¹² Essai sur les données immédiates de la conscience, p. 178.

precum Der Vitalismus (1905) și Philosophie des Organischen (1909). Înțelesul pe care i-l va da Bergson diferă într-o privință prin faptul ultim al creației, cel care nu răscolește acum doar lumea viului, ci devine un fapt ontologic („Elanul vieții de care vorbim constă, în esență, într-o exigență de creație”). Altfel decât eul nostru profund, lumea însăși ascunde o durată proprie. În contingenta sa lăuntrică, ea relevă continuitatea unor stări calitative, o tensiune analogă celei a sufletului. Durata concretă apare acum ca fiind „l'étoffe même de la réalité”, viața ei ca dat ultim și fundamental.

Fapt oarecum ocult, materia și corespondentul ei specular, anume intelectul, sînt rezultatul unei ciudate inversiuni în cuprinsul „elanului vital”. Se întîmplă ca acesta să sufere un gen de istovire sau de epuizare în ceea ce are el originar, și atunci durata trece în extensiune, ordinea vitală în ordine materială, geometrică, iar actul liber în necesitate mecanică. Fluxul vieții își are mereu în față propria limită, „întîlnește în fața sa materia, adică mișcarea inversă în raport cu a sa”¹³. Întîmplarea numită nu pare a fi străină „duratei absolute”, căci inversiunea ce se petrece în orizontul ei se arată asemeni unei adversități necesare, ceva în felul Non-Eului de care a vorbit Fichte: este ceea ce durata însăși creează spre a-și afirma propria libertate. E o reprezentare necesară a sa, acel opus care-i anunță în adînc mișcarea nelimitată. Fără ca Bergson însuși să o sugereze, adversitatea materiei și intelectului poate fi pusă în analogie cu cea vetero-testamentară a înaltului slujitor divin. Se știe că Adversarul-lui-Dumnezeu (cum se și cere înțeles numele de Satanael) este inițial cealaltă voce a zeului. Este privirea care acuză și ține sub vină, provoacă și separă, dar o face pentru început dintr-un fel de însărcinare divină (cum se întîmplă în Zaharia 3, 1 sau în Iov 2, 1). De toate rămîne să dea seama zeul care singur este viața în ea

---

¹³ L'Évolution créatrice, p. 273.

însăși. Bergson nu se îndepărtează prea mult de acest loc: înțeles în durată sa, realul „se crează treptat în interiorul unei durate absolute”¹⁴.

VI. Intuiția duratei. Temporalitatea vie a realului, așa cum o înțelege Bergson, nu poate fi cunoscută prin munca intelectului. Acesta săvârșește continuu, ca sub fatalitate, trecerea duratei în întindere, a ordinii vitale în ordine geometrică și a ceea ce este pur calitativ în număr de calcul. Rămîne o altă cale de recunoaștere a duratei, anume intuiția; ea singură ne apropie fluxul imprevizibil al existenței și o face nemijlocit, dezinteresat și fără limitele conceptului. Într-un orizont mai vast, intuiția face cu puțință accederea la „elanul vital”, acea energie care izbucnește în fenomenul vast al evoluției. Așadar, „în interiorul însuși al vieții ne conduce intuiția, adică instinctul devenit dezinteresat, conștient de el însuși, capabil de a reflecta asupra obiectului său și de a-l lărgi indefinit”¹⁵. Liberă de formele aride, abstracte, ale interesului, intuiția trece dincolo de cercul lumii ca reprezentare exactă.

Celor care au înțeles intuiția (duratei) asemeni unei aptitudini instinctuale, Bergson avea să le spună: „în ceea ce am scris există afirmația contrară: intuiția noastră este reflexie”¹⁶. Iar ducînd-o către o altă limită a trăirii, anume cea extatică, ea se singularizează definitiv – ca orice fapt straniu – și neînțelegerea stăruie. De aceea, probabil, va fi văzută mai curînd prin analogie cu viziunea pe care arta o pune în joc, sau cu acea „viziune directă a spiritului de către spirit”¹⁷. Faptul îl situează pe Bergson în succesiunea cîtorva romantici, precum Schelling sau Schopenhauer, cum singur avea să mărturisească mai tîrziu.

¹⁴ Ibidem, p. 382.

¹⁵ Ibidem, p. 192.

¹⁶ La pensée et le mouvant, p. 109.

¹⁷ Ibidem, p. 54.

VII. O sensibilitate a vagului. În una din paginile ce compun *Fetele unui veac* (1926), Blaga remarcă un lucru mult reluat de atunci încoace. „Henri Bergson e psihologul diferențiat al impresionismului, așa cum Ernst Mach a fost fizicianul aceluiași curent”¹⁸. Argumentul a fost că prin Bergson psihologia devine una a nuanțelor sufletești, a „reflexelor pe care un sentiment le primește de la celelalte; o psihologie a stărilor aproape imperceptibile, a proceselor de conștiință care nu se pot cuprinde în cuvinte”.

Metafizica duratei apare, așadar, ca un comentariu la pictura lui Monet sau „în marginea artei lui Debussy”. S-a putut spune și altfel lucrul acesta: fizica lui Mach, pictura lui Monet și muzica lui Debussy caută a fi privite ca ilustrări ale metafizicii duratei. În apropierea lor vor fi situați toți cei care au exersat îndelung estomparea conturului, precum Verlaine și Rodin, Maeterlinck și Mallarmé. Ei aveau să ajungă la o formă desăvârșită a sugestiei, asemeni doar celei muzicale¹⁹.

Se anunță, în fond, către ultimul deceniu al veacului trecut, o sensibilitate cu totul diferită. Blaga a numit-o „sensibilitate decadentă”, voi reține însă doar că este una a reflexelor ce se reiau nedefinit, a vagului ce stăruie. Când Bergson scrie că „există schimbare dar nu lucruri care se schimbă”, el trădează o astfel de sensibilitate. În cuprinsul ei, lumea își pierde orice substanță fermă – așa cum ar fi voit-o intelectul pozitiv. Și apare acum esențial ca survenire continuă, imprevizibilă, ca revărsare a unei energii libere. Un îndemn al noii sensibilități îl afli tocmai în distanța pe care ea o solicită față

---

¹⁸ Cf. Zări și etape, Editura pentru Literatură, București, 1968, p. 121 sq.

¹⁹ „Cuvîntul nu mai «înseamnă», ci «sugerează». Totul devine muzică. Nu cere Verlaine muzică înainte de orice? Nu aseamănă Bergson felul de a se organiza al conștiinței cu o melodie? Sculpturii lui Rodin, văzduh precipitat, nu i s-a adus învinuirea că ar fi muzică, iar nu sculptură?” (p. 124).

de ontologia modernă. Se știe că în una din versiunile ei, aceasta tindea să se edifice pe ideea – devenită paradigmă – a spațialității omogene și izotrope. Or, în noua metafizică, i se retrage „întinderii” orice privilegiu discursiv, invocându-se tot mai mult temporalitatea profundă a existentului. Este ceea ce va fi resimțit mai apoi ca „durată pură”.

VIII. Vălul lui Isis și singura bucurie nevinovată. Ceea ce Bergson a numit „viziune directă a spiritului de către spirit” devine posibil doar în mediul duratei pure. Și dobândește o putere aparte acolo unde intuiția pare să ia locul destinului, anume în orizontul artei. Cercul comprehensiunii ajunge aici desăvârșit: durată pură va fi intuită deplin doar în eterul ei, iar recunoașterea acestui fapt solicită încă o dată intuiția. Se petrece un lucru similar celui de mult remarcat, anume că prin Bergson avem de a face cu „una din acele rare filosofii în care teoria cercetării se confundă cu cercetarea însăși”²⁰.

Așa cum „eul profund” îl resimte, timpul trăit irumpe întreg și neatins în creația artistică și, totodată, în contempla-rea pe care arta o face posibilă. Nu ca interval simplu al acestora îl afli, ci ca esență a procesiunii lor. Artă singură percepe lucrurile în „puritatea lor originală”, căci o face liber de regimul folosirii lor și de cel al limbajului comun. Ea regăsește diferențele pe care intelectul – supus acțiunii – le îndepărtează ca inutile. Dispune de o detașare cu totul neobișnuită, dată într-un mod oarecum virginal de a percepe și a gândi²¹. Îndepărtează în acest fel masca pe care viețuirea

²⁰ Vladimir Jankélévitch, Bergson, Félix Alcan, Paris, 1931, p. 1.

²¹ „Je ne parle pas de ce détachement voulu, raisonné, systématique qui est oeuvre de réflexion et de philosophie. Je parle d'un détachement naturel, inné à la structure du sens ou de la conscience, et qui se manifeste tout de suite par une manière virginale, en quelque sorte, de voir, d'entendre ou de penser ” (Le Rire. Essai sur la signification du comique, Félix Alcan, Paris, 1932, p. 157)

noastră comună și convențională o așează lumii²². Oricînd vei recunoaște o anume ocultare a realului, acel vâl care se insinuează între noi și rest, mai precis, în chiar modul nostru de a simți și a înțelege²³.

Îi este dată artei posibilitatea de a desface aparența ce tinde să devină realitate, convenția ce acoperă și maschează datele prime ale timpului. Ea survine asemeni vieții, flux al creației nemijlocite de nimic și fără o finalitate exterioară. Este, într-un fel, creație în absolut, analogă celei ex nihilo. Nu spunea, însă, același Augustin că absolutul divin este singurul lucru de care merită să te bucuri pentru el însuși? Către el îndreaptă orice creatură, iar dacă aceasta se supune și folosirii, de ea poți să te bucuri, dar nu cu o bucurie pură. Despre ultima afli o urmă și în estetica tîrzie a lui Bergson, numind acea bucurie pe care numai creația în sine o trezește. Ea vine să însoțească durată reală și intuiția ei, viața ca atare și regăsirea ei simbolică. Este bucuria ce „anunță întotdeauna că viața a reușit”²⁴, fiind un semn al prezenței altului absolut în noi înșine.

Ceea ce îi este dat artei se apropie într-o privință de actul mistic: recunoașterea nemijlocită a unei realități ultime, fie că o numim „durată reală” sau altfel. Cu fiecare dintre ele se tinde către un gen de „coincidență parțială cu efortul creator, cel care manifestă viața”. Iar acest efort creator, ni se spune în continuare, „vine de la Dumnezeu însuși”²⁵. Iubirea

---

²² Le Rire. Essai sur la signification du comique, Félix Alcan, Paris, 1932, p. 160.

²³ „Entre la nature et nous, que dis-je?, entre nous et notre propre conscience, un voile s'interpose, voile épais pour le commun des hommes, voile léger, presque transparent, pour l'artiste et le poète ” (idem, p. 153).

²⁴ L'Énergie spirituelle, Félix Alcan, Paris, 1920, p. 24.

²⁵ Les deux sources de la morale et de la religion, Félix Alcan, Paris, 1939, p. 212.

fără limită a ceea ce se arată „cu totul altfel” e regăsită acum ca bucurie simplă și pură.

IX. Despre absența timpului grav. Gestul estetic. Distanța dintre aparență și ființă, fatală în orice câmp al realului, generează atitudini diferite celor predestinați să nu o ignore. Bergson va lua în seamă tocmai inadecvarea sau camuflajul pe care fluxul trăirii le suferă. „Durata concretă” va fi atunci ocultată, iar viața intră în forme improprii, de felul celor mecanice. Se trece cu o anumită inconștiență din elementul ce ne este propriu într-un altul străin. Această alunecare poate lua proporții dezastruoase, ducând la un gen de sminteală colectivă, când „o țară întreagă devine o casă de nebuni” (Kierkegaard). Inversiunea cuprinde atunci lumea de la un capăt la altul și orice vindecare pare aproape cu neputință de gândit. Între „voința originală” și „reprezentarea” ei în timp, orice relație de esență se pierde. Este intervalul când „privești-te abisului” (Nietzsche) se adâncește definitiv în cel care a făcut experiența vidului existențial.

Scriind Le Rire (1900), Bergson oprește însă privirea pe acea treaptă a inadecvării noastre care nu elimină definitiv pedeapsa și îndreptarea. Cum ele țin acum de aceeași detașare naturală și absolută a spiritului („qui se manifeste tout de suite par une manière virginale”), nu poartă cutremurul vreunei eschatologii. Ceea ce le face încă posibile este un anume aer estetic în care comunitatea respiră din când în când. Dezlegată provizoriu de grija conservării de sine, ea se privește atunci în felul unei „opere de artă”. Sub această detașare, intruziunea comportamentului mecanic în fluxul viului, insinuarea anchilozei naște comicul. Iar râsul îi va fi o firească pedeapsă. Nu-l mai poți vedea ca pe ceva damnabil sau de origine diabolică, așa cum l-a perceput Baudelaire.

E nevoie, prin urmare, de o desprindere adâncă a spiritului cu privire la reprezentăția gravă a vieții. Înțeles „comme

quelque chose d'esthétique", gestul comic ține de întâlnirea noastră cu măștile timpului, este propriu raportului dintre „durată” și convenția socială. Privește timpul în ceea ce manifestă el pe dos, în inversiunea care-l îndepărtează de durata concretă a realului. Nu uit ceea ce Bergson spune într-un loc mai aparte al metafizicii sale: asemeni materiei și ordinii geometrice a lumii, intelectul se anunță ca o inversiune în „elanul vieții”. Tocmai de aceea îi reușește cunoașterea exactă a lumii, numai că e vorba de o lume secundă, exteriorizată și comun deținută. Întâlnirea cu ea – când devii un spectator oarecum indiferent – naște acel spațiu spectacular ce prin esență va fi străin solitudinii²⁶. În exhibarea noastră socială, diformitatea, deși disimulată, încă mai poate ajunge un divertisment, grimasele făpturii încă oferă ochiului o satisfacție, automatismele aproapelui încă dispun, pliurile înțepenite ale viului pot încă să distragă. Induc un gen de absență a timpului grav, un răgaz al uitării vastului mecanism căruia îi sîntem adesea predați.

X. Du mécanique plaqué sur du vivant. Urma ireducibilă a viului pare să fie tocmai acea imaterialitate proprie sufletului ce trece în materie și căreia Bergson îi spune „grație”. Când este prezentă, o fluență aproape eterică animă întruparea și gîndirea omului. De aceea contrariul ei va fi o anumită înțepenire sau mecanică a corpului și a spiritului, exact ceea ce naște comicul. El apare atunci ca o răzbunare pasageră și tăcută a „celuilalt”, a opusului ce se desprinde prin inversiune din „elanul vital”. Jocul său mecanic amintește de mersul țepăn și fantomatic al Adversarului, făptura hilară ce caută să-l întîmpine pe însuși creatorul său („Dumnezeu-cel-viu”). Reușește să pătrundă în timpul viu al unei făpturi și să-i

---

²⁶ „On ne goûterait pas le comique si l'on se sentait isolé; il semble que le rire ait besoin d'un écho” (ed. 1932, p. 6)

provoace neașteptate fixații. Îi întrerupe trăirea continuă și imprevizibilă, silind-o la stereotipii și anchiloze. Ceea ce respiră organic ratează pentru un moment propria treaptă a existenței, iar omul trece atunci în rîndul unor lucruri oarecare²⁷. Această mecanică – funcționînd în cuprinsul și în spatele viului – o afli sub tot ce înseamnă omogenitate și convenție, duplicitate, repetiție și disimulare, uniformitate și artificiu, identitate vidă și fixație în petrecerea noastră lumească.

Formula bergsoniană privind esența comicului – „du mécanique plaqué sur du vivant” – rămîne într-un fel neatinsă de invazia interpretărilor. Prin laconismul ei, a sedus mintea doxografului, dar lucrul s-a întîmplat și cu alte enunțuri ce au tins să aproximeze comicul: contrast între aparență și existență (Kierkegaard), abatere spontană a firii, formă a diformului (Shaftesbury), lume pe dos, plăcere malițioasă a semenului (J.Dryden), sau – ca la nimeni – „moft” (Caragiale). Claritatea cu care însă întîmpină rămîne o capcană, căci nu datorează nimic înțelesului de primă instanță al cuvintelor. Se cere mai curînd urmată în felul aparte sub care Bergson a căutat să intuiască acea diferență ultimă numită „durată pură”.

XI. Receptarea timpurie în spațiul valah. Nu ai cum să nu observi faptul că „bergsonismul” a dobîndit ușor o versiune mondenă, circulînd liber în mediile relativ cultivate. Dar cu aceeași ușurință și-a găsit și o versiune rapsodică, populară. Asimilarea lui s-a făcut cel mai adesea în forme exoterice, fiind lesne trecut în registrul epic și povestit după cum „căutarea timpului pierdut” a cerut-o.

---

²⁷ „Ce qui faisait donc rire, c'était la transfiguration momentanée d'une personne en chose, si l'on veut regarder l'image de ce biais” (p. 58).

În literatura filosofică de la noi există cîteva raportări semnificative la viziunea bergsoniană. C-tin Antoniadă publică, în 1910, Filosofia lui Henri Bergson, avînd în atenție scrierile gînditorului de pînă la 1908, mai puțin eseul Le Rire. Este cea dintîi cercetare extinsă apărută la noi, cu unele ecouri neașteptate în timp. „Se cuvine să însemn aici – va scrie Blaga mai tîrziu – că studiul lui Antoniadă, cu toate că nu făcea decît să parafrazeze textele bergsoniene, sau poate că tocmai de aceea, a avut, prin latura sa informativă, cît și prin limba în care era scris, o deosebită însemnătate pentru dezvoltarea mea. Citind și recitind această carte, învățam două lucruri: întîi, cum gîndește cel mai de seamă filosof al timpului, și al doilea – cum se poate scrie plastic și elegant în limba românească”²⁸.

Alte studii, aparținînd aceluiași interval cultural, sînt datorate lui M. Florian (Der Begriff der Zeit bei H. Bergson, 1914, disertație susținută în Germania, cu Johannes Rehmke), P.P. Ionescu (Intuiția la Descartes și Bergson, 1928), Ion Petrovici (Pe marginea filosofiei bergsoniene, 1929), I. Brucăr (Bergson, 1935), T. Vianu (Henri Bergson, în vol. Istoria filosofiei moderne, 1939), N. Bagdasar (în Teoria cunoștinței, II, 1942). Însă o raportare mai adecvată și mai vie la gîndirea bergsoniană a fost posibilă în dezbaterile cercului „Criterion” și în textele celor care l-au animat. Este timpul în care apropierea sau distanțarea de scrierile gînditorului află o formă elevată și lucidă. Așa se întîmplă – ca o pildă – în una din prelegerile de metafizică pe care Nae Ionescu le-a ținut în 1928/1929, invocîndu-l pe Bergson în problema structurilor realului. La ultima din întîlnirile aceluiași an, avea să le spună celor prezenți un lucru din care înțelege cum singur se regăsea într-o altă durată. „Am văzut că nu am fost întotdeauna de

---

²⁸ Hronicul și cîntecul vîrstelor, București, 1965, p. 135.

acord cu d-voastră. Așa de pildă, v-ați supărat foarte tare că eu nu sunt bergsonian. Îmi pare foarte rău că v-am supărat, însă n-am ce să vă fac: eu am mai multă grijă de mine însumi, decât de părerea pe care o aveți d-voastră despre mine. Așa că, dacă eu trăiesc mai bine nefiind bergsonian, nu doresc să fiu”.

Ștefan AFLOROAEI

CUVÎNT ÎNAINTE

Reunim în volum trei articole despre rîs (sau, mai curînd, despre *rîsul provocat în mod special de către comic*) pe care le-am publicat recent în „Revue de Paris”. Aceste articole aveau drept obiect să determine principalele „categorii” comice, să grupeze cel mai mare număr posibil de fapte și să recunoască legile care le guvernează; ele exclud, prin însăși natura lor, discuțiile teoretice și critica sistemelor. Ar fi trebuit, reeditîndu-le, să le adăugăm o examinare a lucrărilor referitoare la același subiect și să comparăm concluziile noastre cu acelea la care vor fi ajuns predecesorii noștri? Poate că în acest fel teza noastră ar fi cîștigat în soliditate; dar expunerea s-ar fi complicat peste măsură și ar fi atins, în același timp, un volum disproporționat față de importanța subiectului tratat. Ne-am decis, în consecință, să reproducem articolele așa cum au fost ele publicate inițial. Adăugăm, pur și simplu, indicarea principalelor cercetări întreprinse asupra chestiunii comicului în ultimii treizeci de ani.

Hecker, *Physiologie und Psychologie des Lachens und des Komischen*, 1873.

- Dumont, *Théorie scientifique de la sensibilité*, 1875, pagina 202 și urm.; de același autor, *Les causes du rire*, 1862.
- Courdaveaux, *Etudes sur le comique*, 1875
- Darwin, *L'expression des émotions*, trad. fr., 1877
- Philbert, *Le rire*, 1883
- Bain, *Les émotions et la volonté*, trad.fr., 1885
- Kraepelin, *Zur Psychologie des Komischen* (Philos. Studien, volumul II, 1885)
- Piderit, *La mimique et la physiognomonie*, trad.fr., 1888.
- Spencer, *Essais*, trad.fr., 1891.
- Penjon, *Le rire et la liberté* („Revue philosophique”, 1893, t.II)
- Melinand, *Pourquoi rit-on?* („Revue des Deux-Mondes”, februarie, 1895)
- Ribot, *La psychologie des sentiments*, 1896
- Lacombe, *Du comique et du spirituel* („Revue de metaphysique et de morale”, 1897).
- Stanley Hall și A. Allin, *The psychology of laughing, tickling and the comic* („American Journal of Psychology”, volumul IX, 1897)
- Lipps, *Komik und Humor*, 1898; de același autor, *Psychologie der Komik* („Philosophische Monatshefte”, volumul XXIV, XXV)
- Heymans, *Zur Psychologie der Komik* („Zeit schr. f. Psychologie Physiologie der Sinnensorgane”, volumul XX, 1899).
- Ueberhorst, *Das Komische*, 1899.

H.B.

Paris, aprilie 1900

Capitolul I

DESPRE COMIC ÎN GENERAL. COMICUL FORMELOR ȘI COMICUL MIȘCĂRILOR. FORȚA DE EXPANSIUNE A COMICULUI

Ce înseamnă rîsul? Ce se află în străfundul rizibilului? Ce element comun am putea găsi între strîmbătura unui măscărici, un joc de cuvinte, *quiproquo-ul* unui vodevil, o scenă de comedie fină? Prin ce distilație anume vom obține esența, mereu aceeași, de la care produse atît de diverse își împrumută fie aroma indiscretă, fie delicatul parfum? Cei mai mari dintre gînditori, începînd cu Aristotel, au atacat această mărunță problemă care se ascunde în fața efortului de cunoaștere, alunecă, ne scapă și se redresează, impertinentă sfidare aruncată speculației filosofice.

Scuza noastră, atunci cînd abordăm subiectul, la rîndul nostru, este aceea de a nu viza să închidem comicul într-o definiție. Noi vedem în comic, înainte de toate, un lucru viu.

De aceea, vom trata subiectul, oricît de facil ar părea, cu respectul pe care îl datorăm vieții. Ne vom mărgini să-l privim crescînd și înflorind. De la o formă la alta, prin gradații imperceptibile, el va îndeplini sub ochii noștri metamorfoze cu adevărat singulare. Nu vom disprețui nimic din ceea ce vom fi văzut. Poate că vom cîștiga de altfel, prin acest contact susținut, ceva mult mai suplu decît o definiție teoretică – o cunoaștere practică și intimă, precum cea care se naște dintr-o lungă prietenie. Și poate vom descoperi, de asemenea, că am făcut, fără voia noastră, cunoștință cu o noțiune utilă. Rațională, în felul său, pînă și în amplele sale transgresiuni, metodică în nebunie, visînd (aș vrea să fie așa), dar evocînd în vis viziuni care sînt imediat acceptate și înțelese de o întreagă societate, cum ar fi posibil ca fantezia comică să nu ne învețe despre procedeele de travaliu ale imaginației omenești și, în chip particular, ale imaginației sociale, colective, populare? Ieșită din viața reală, înrudită cu arta, cum ar fi cu puțință să nu-și rostească pentru noi cuvîntul său asupra artei și asupra vieții?

Vom prezenta mai întîi trei observații pe care le considerăm fundamentale. Ele se referă mai puțin la comicul în sine, cît la locul unde acesta trebuie căutat.

I

Iată primul punct asupra căruia aș vrea să vă atrag atenția. Nu există comic în afara a ceea ce este cu adevărat omenesc. Un peisaj poate fi frumos, grațios, sublim, insignifiant sau urît; dar nu va fi niciodată rizibil. Vom rîde de un animal, dar pentru că am surprins la el o atitudine caracteristică omului sau o expresie omenească. Vom rîde de o pălărie; dar ceea ce luăm în rîs atunci nu este bucata de fetru sau de pai, ci forma pe care i-au dat-o oamenii, capriciul omenesc al cărui mulaj îl reprezintă. Mă întreb cum de un fapt atît de important, în simplitatea sa, n-a fixat într-o măsură mai mare atenția filoso-

filor? Mai mulți sînt cei care au definit omul drept „un animal care știe să rîdă”. Ar fi putut, la fel de bine, să-l definească drept un animal care provoacă rîsul; deoarece, dacă un alt animal sau un obiect lipsit de viață declanșează o astfel de reacție, acest fapt se datorează unei asemănări cu omul, prin efigia pe care omul o imprimă sau prin tipul specific de folosință. Aș vrea acum să semnalez, drept un simptom nu mai puțin vrednic de a fi remarcat, *insensibilitatea* care însoțește de obicei rîsul. Despre comic putem afirma că nu-și poate produce efectul de șoc decît cu condiția de a se năpusti din senin asupra unei suprafețe sufletești cuprinsă în mod statornic de calm, unificată. Indiferența este mediul său natural. Rîsul nu are un dușman mai mare decît emoția. Nu vreau să spun că nu putem rîde de o persoană care ne inspiră milă, de exemplu, sau chiar afecțiune: numai că atunci, pentru cîteva clipe, va trebui să uităm această afecțiune, să înăbușim acea milă. Într-o societate a inteligențelor pure, nu vom mai plînge, probabil, dar, cu siguranță, vom rîde; în timp ce sufletele invariabil sensibile, acordate la unisonul vieții, în care orice eveniment se va fi prelungit în rezonanță sentimentală, nu vor mai cunoaște, nici nu vor mai înțelege rîsul. Încercați un moment să vă interesați de tot ceea ce se spune, de tot ceea ce se face, să acționați, în imaginație, împreună cu cei care acționează, să simțiți împreună cu cei care simt, acordați, în sfîrșit, capacității dumneavoastră de a simpatiza, șansa unei depline înfloriri: ca sub puterea unei baghete magice, veți vedea cele mai ușoare obiecte căpătînd greutate, precum și o colorație severă întinzîndu-se asupra tuturor lucrurilor. Detașați-vă acum, asistați la spectacolul vieții ca un spectator indiferent: nenumărate drame se vor preschimba în comedii. Este de ajuns să ne astupăm urechile în fața sunetelor muzicii, într-un salon în care se dansează, pentru ca dansatorii să ne pară dintr-o dată ridicoli. Cîte dintre acțiunile omenești ar rezista unei încercări de acest gen? Și nu vom vedea oare multe dintre ele trecînd într-o clipită de la gravitate

la glumă, dacă le vom izola de muzica sentimentului care le însoțește? Comicul necesită, în sfârșit, pentru a produce întregul său efect, ceva asemănător unei anestezii de moment a inimii. El se adresează inteligenței pure.

Numai că această inteligență trebuie să rămână neîncetat în contact cu alte inteligențe. Iată cel de al treilea fapt asupra căruia aș vrea să atrag atenția. N-am mai gusta comicul, dacă ne-am simți izolați. Se pare că râsul are nevoie de un ecou. Ascultați-l bine: nu este un sunet articulat, net, desăvârșit: este ceva care ar vrea să se prelungească, repercutându-se din aproape în aproape, ceva care începe cu o izbucnire puternică, pentru a se continua prin rostogoliri, asemenea tunetului în munți. Și totuși, această repercutare nu trebuie să se prelungească la infinit. Ea poate să-și croiască drum în interiorul unui cerc pe atât de larg pe cât vrem; cercul nu rămîne mai puțin închis. Râsul nostru este întotdeauna râsul unui grup. Vi s-a întîmplat poate, așezați într-un vagon sau la o masă de restaurant, să auziți călători povestindu-și diverse istorii care trebuie să fi fost comice pentru ei, deoarece rîdeau cu voie bună. Ați fi rîs și dumneavoastră, ca și ei, dacă ați fi făcut parte din societatea lor. Dar, pentru că nu se întîmpla să fie așa, nu aveți nici un chef să rîdeți. Un bărbat care a fost întrebat de ce nu plînge la audierea unei predici în timpul căreia toată lumea vărsa lacrimi, a răspuns: „Eu nu fac parte din parohie.” Ceea ce acel om gîndea despre lacrimi, este cu atât mai adevărat despre rîs. Oricît de sincer l-am presupune, râsul ascunde întotdeauna o gîndire secundă, de înțelegere, aș spune de complicitate aproape, cu alți oameni care rîd, cu un grup real sau imaginar. De cîte ori nu s-a spus că râsul spectatorului, la teatru, este cu atât mai puternic cu cît sala este mai plină? De cîte ori nu a fost remarcat, pe de altă parte, faptul că multe efecte comice sînt intraductibile dintr-o limbă în alta, fiind relative, în consecință, moravurilor și ideilor unei societăți particulare? Dar tocmai pentru că nu a fost înțeleasă importanța

acestui dublu fapt, s-a văzut în comic o simplă curiozitate de care spiritul se amuză, iar în rîsul însuși, un fenomen straniu, izolat, fără nici o legătură cu restul activității omenești. De aici și acele definiții care tind să facă din comic o relație abstractă, identificabilă de către spirit în mijlocul ideilor, „contrast intelectual”, „absurditate sensibilă” etc., definiții care, chiar dacă se potrivesc în realitate tuturor formelor comicului, nu explică deloc de ce comicul ne face să rîdem. De ce se întîmplă că, efectiv, această relație logică particulară, de îndată ce a fost sesizată, produce asupra noastră o contractare, o dilatare, o scuturătură, în timp ce toate celelalte ne lasă trupul indiferent? Nu vom aborda problema din această latură. Pentru a înțelege rîsul, trebuie să-l plasăm, din nou, în mediul său natural, care este societatea, trebuie, mai înainte de toate, să-i determinăm funcția utilă, care este o funcție socială. Aceasta va fi, să o spunem de pe acum, ideea călăuzitoare a tuturor cercetărilor noastre. Rîsul trebuie să răspundă anumitor exigențe ale vieții în comun. Rîsul trebuie să aibă o semnificație socială.

Să subliniem în mod clar punctul în care converg cele trei observații preliminare ale noastre. Comicul se va naște, pare-se, atunci cînd oameni reuniți în grup își vor dirija întreaga atenție asupra unuia dintre ei, înăbușindu-și sensibilitatea, într-un exercițiu solitar al inteligenței. Care este acum, punctul particular asupra căruia va trebui să ne fixăm atenția? La ce ne va fi aici de folos inteligența? A răspunde la aceste întrebări ar însemna să ne apropiem de miezul problemei care ne preocupă. De aceea, cîteva exemple devin indispensabile.

II

Un om aleargă pe stradă, se împiedică și cade: trecătorii rîd. N-am rîde de el, cred, dacă am fi în stare să presupunem că printr-o fantezie subită s-a decis el însuși să se culce la

pămînt. Rîdem de cel care s-a culcat în mod involuntar. Nu este, deci, schimbarea sa bruscă de atitudine cea care determină rîsul, ci ceea ce este involuntar în schimbarea produsă, stîngăcia sa. Poate că se afla o piatră în drum. El ar fi trebuit să-și schimbe poziția corpului sau să ocolească obstacolul. Dar din lipsă de suplețe, din distracție sau dintr-o obstinație a trupului, *printr-un efect de rigiditate sau de viteză dobîndită*, mușchii au continuat să îndeplinească aceeași mișcare, atunci cînd circumstanțele ar fi impus altceva. Acesta este motivul pentru care omul a căzut și de aceea trecătorii rîd.

Iată acum o persoană care își vede de micile sale ocupații cu o regularitate matematică. Numai că obiectele care se află în jur au fost truate printr-o glumă de prost gust. Persoana respectivă își înmoaie pana în călimară și o scoate plină de noroi, crede că se așează pe un scaun solid, dar se întinde pe parchet, în sfîrșit, acționează anapoda sau funcționează în gol, întotdeauna printr-un efect de viteză dobîndită. Obișnuința îi va fi imprimat un elan. Ar fi trebuit să oprească mișcarea sau să o devieze. Dar, dimpotrivă, a continuat mașinal, în linie dreaptă. Victima unei farse de atelier se află, deci, într-o situație analoagă cu aceea a alergătorului care cade. Ea este comică din aceeași rațiune. Ceea ce este rizibil și într-un caz și în celălalt este o anumită *rigiditate de ordin mecanic*, acolo unde am vrea să găsim suplețea atentă și flexibilitatea vie a unei persoane. Singura deosebire între cele două cazuri este că primul se produce de la sine, în timp ce al doilea a fost obținut în mod artificial. Trecătorul, într-adevăr, nu făcea decît să observe; dincoace, autorul glumei de prost gust experimentează.

Totuși, în ambele cazuri, efectul a fost determinat de o circumstanță exterioară. Comicul este deci accidental; rămîne, ca să spunem așa, la suprafața persoanei. Cum va penetra el în interior? Va trebui ca rigiditatea mecanică să nu mai aibă nevoie, pentru a se revela, de un obstacol așezat în fața sa de hazardul circumstanțelor sau de răutatea omului. Va trebui să-și

extragă din propriile străfunduri, printr-o operație naturală, ocazia fără încetare reînnoită de a se manifesta în exterior. Să ne imaginăm deci o minte care s-ar concentra întotdeauna asupra a ceea ce tocmai a săvârșit și niciodată asupra a ceea ce săvârșește, ca o melodie care s-ar afla în întârziere față de propriul său acompaniament. Să ne imaginăm o anumită neelasticitate nativă a simțurilor și a inteligenței, care ne face să continuăm să vedem ceea ce nu mai există, să ascultăm ceea ce nu se mai aude, să spunem ceea ce nu se mai potrivește, în sfârșit, să ne adaptăm la o situație trecută și imaginară, când s-ar cuveni să ne pliăm pe realitatea prezentă. Comicul se va instala de această dată în însăși persoana respectivă: persoana este cea care-i va furniza totul, materie și formă, cauze și ocazie. Este oare uimitor că *distratul* (deoarece acesta este personajul pe care tocmai l-am descris) a ispitit în general verva autorilor comici? Când lui La Bruyère acest caracter i-a ieșit în cale, el a înțeles, analizându-l, că deținea o rețetă (de care, de altfel, a abuzat) pentru fabricarea pe scară largă a efectelor amuzante. A făcut din Menalque cea mai lungă și cea mai amănunțită dintre descrieri, revenind și insistând, îngreunând-o dincolo de măsură. Facilitatea subiectului îl reținea. Prin distracție, într-adevăr, poate că nu ne aflăm chiar la sursa comicului, dar ne situăm cu siguranță într-un anumit curent de fapte și idei care provin direct de la sursă. Ne aflăm în acest moment pe una dintre marile pante naturale ale rîsului.

Dar efectul distracției poate fi, la rîndul său, amplificat. Există o lege generală, pentru care tocmai am descoperit o primă aplicație și pe care o vom formula astfel: când un anumit efect comic provine dintr-o cauză bine stabilită, efectul ne apare cu atît mai comic cu cît cauza ni se pare mai naturală. Rîdem deja de distracția care ne este prezentată drept un simplu fapt. Cu mult mai rizibilă va fi distracția pe care o vom fi văzut născîndu-se și crescînd sub ochii noștri, a cărei origine o cunoaștem și a cărei istorie o putem reconstitui. Să presupu-

nem deci, ca să luăm un exemplu precis, că un anumit personaj a făcut din romanele de dragoste sau cavalierești lectura sa de căpătîi. Atras, fascinat de eroii săi, își detașează și își fixează, puțin cîte puțin, gîndirea și voința, în lumea lor. Iată-l circulînd în mijlocul nostru asemeni unui somnambul. Acțiunile sale sînt distrageri. Numai că aceste distrageri sînt legate de o cauză cunoscută și pozitivă. Nu mai sînt, pur și simplu, *absențe*; ele se explică prin *prezența* personajului într-un mediu definit, deși imaginar. Fără îndoială, o cădere este întotdeauna o cădere; dar un lucru este să cazi într-un puț pentru că priveai aiurea și un altul să cazi pentru că privirile îți erau ațintite asupra unei stele. Și Don Quijote contempla o stea. Dar ce remarcabilă profunzime a comicului este aceea a romanescului și a spiritului himeric! Și totuși, dacă restabilim ideea de distracție care trebuie să servească drept intermediar, observăm acest comic foarte profund atașîndu-se de comicul cel mai superficial. Într-adevăr, aceste spirite himerice, acești exaltați, acești nebuni într-un mod atît de ciudat rezonabili, ne fac să rîdem datorită faptului că ating în noi aceleași corzi și acționează același mecanism interior ca și victima unei farse de atelier sau trecătorul care cade în plină stradă. Și ei sînt un fel de alergători care cad sau niște naivi pe care-i mistificăm; alergători prizonieri ai idealului, care se împiedică de realități, visători candizi pe care viața îi pîndește cu malițiozitate. Ei sînt, înainte de toate, mari distrați, avînd acea superioritate care decurge din faptul că distragerea lor este sistematică, organizată în jurul unei idei centrale, – că aventurile lor amare, de asemenea, sînt bine articulate, prin inexorabila logică prin care realitatea se străduiește să corecteze visul – și că provoacă astfel, în jurul lor, prin efecte capabile să se completeze mereu un rîs în nedefinită creștere.

Să mai înaintăm acum cu un pas. Ceea ce rigiditatea ideii fixe reprezintă pentru spirit nu vor însemna oare anumite vicii pentru caracter? Blestemată denivelare a naturii sau contracție

a voinței, viciul seamănă deseori cu o iregularitate a sufletului. Fără îndoială, există vicii în care sufletul se instalează profund, cu întreaga încărcătură de putere fecundatoare pe care o poartă în sine, vicii pe care le antrenează, vivificate, într-un cerc de transfigurări mișcătoare. Acestea sînt viciile tragice. Dar viciul care ne va constrînge să fim comici este, dimpotrivă, cel care ne va fi adus dinafară, precum un cadru gata pregătit în care ne inserăm pe noi înșine. El ne impune rigiditatea sa, în loc de a împrumuta ceva din suplețea noastră. Noi nu-l complicăm deloc: el este, din contră, cel care ne simplifică. Tocmai în aceasta mi se pare că rezidă – după cum voi încerca să arăt în detaliu, în ultima parte a acestui studiu, – diferența esențială dintre comedie și dramă. O dramă, chiar atunci cînd ne înfățișează pasiuni sau vicii care poartă un nume, le încorporează atît de bine persoanei, încît numele lor sînt uitate, caracterele lor generale se șterg, iar noi nu ne mai gîndim deloc la ele, ci la persoana care le absoarbe în sine; de aceea, titlul unei drame nu poate fi decît un nume propriu. Dimpotrivă, multe comedii poartă un nume comun: Avarul, Jucătorul etc. Dacă v-aș cere să vă imaginați o piesă care să se poată numi Gelosul, de exemplu, veți vedea cum vă va veni deîndată în minte *Sganarelle* sau *George Dandin*, dar nu *Othello*; *Gelosul* nu poate fi decît un titlu de comedie. Și aceasta pentru că viciul comic este apt să se unească pe atît de intim pe cît vrem cu persoanele; în urma acestui fapt, el nu-și conservă mai puțin existența sa independentă și simplă; viciul rămîne personajul central, invizibil, dar prezent, de care personajele alcătuite din carne și oase sînt suspendate pe scenă. Cîteodată se amuză să le antreneze prin propria sa greutate și să le facă să se rostogolească împreună cu el de-a lungul unei pante. Dar cel mai adesea se va servi de ele ca de un instrument sau le va manevra ca pe niște marionete. Priviți mai de aproape; veți vedea că arta poetului comic constă în a ne face să cunoaștem acest viciu atît de bine, în a ne introduce, pe noi, spectatorii, atît de adînc în intimitatea

sa, încît sfîrșim prin a obține din partea lui cîteva din firele păpușii cu care se joacă; ne vom juca și noi, la rîndul nostru; o parte din plăcerea pe care o încercăm provine tocmai de aici. Deci și în acest caz este vorba de o specie de automatism care ne face să rîdem. Și este, o repet, un automatism extrem de apropiat de simpla distracție. Va fi suficient, pentru a ne convinge, să remarcăm că, în general, un personaj este comic în exact aceeași măsură în care se ignoră pe sine. Comicul este inconștient ca și cum s-ar folosi de-a-ndoaselea de inelul lui Gyges, se face invizibil pentru el însuși, devenind vizibil pentru toată lumea. Un personaj de tragedie nu va schimba nimic din conduita sa, pentru că știe cum îi vom judeca această schimbare; el va putea să persevereze, chiar avînd pe deplin conștiința a ceea ce este și chiar trăind foarte net sentimentul ororii pe care ne-o inspiră. Dar un defect ridicol, din clipa în care se simte ridicol, caută să se modifice, cel puțin în exterior. Dacă Harpagon ne-ar vedea luîndu-i în rîs avariția, nu spun că s-ar corija, dar ne-o va arăta mai puțin, sau ne-o va arăta în alt fel. Să o spunem de pe acum: acesta este sensul în care rîsul pedepsește moravurile. El ne determină de îndată să ne străduim a părea ceea ce trebuie să fim, ceea ce, fără îndoială, vom sfîrși într-o zi prin a fi cu adevărat.

Nu voi duce mai departe această analiză, pentru moment. De la alergătorul care cade, la naivul pe care-l mistificăm, de la mistificare la distracție, de la distracție la exaltare, de la exaltare la diversele deformări ale voinței și ale caracterului, am urmărit progresul prin care comicul se instalează tot mai profund în structura persoanei, fără a înceta, cu toate acestea, să ne reamintească, în manifestările sale cele mai subtile, cîte ceva din ceea ce întrevădem în formele sale cele mai grosolane, un efect de automatism și de rigiditate. Putem acum să obținem o primă vedere, luată de departe, e adevărat, încă vagă și confuză, asupra laturii rizibile a naturii omenești și asupra funcției ordinare a rîsului.

Ceea ce viața și societatea cer de la fiecare dintre noi, este o atenție aflată permanent în stare de trezie, care discerne contururile situației prezente; de asemenea, o anumită elasticitate a trupului și a spiritului, care ne oferă putința de a ne adapta. *Tensiune* și *elasticitate*, iată două forțe care își sînt una alteia complementare, pe care viața le pune în joc. Aduc ele prejudicii grave corpului? Aceste prejudicii ar fi accidentele de tot felul, infirmitățile, boala. Spiritului? În acest caz, ar fi vorba de toate gradele de sărăcie psihologică, de toate varietățile nebuniei. Caracterului, în sfîrșit? De data aceasta, avem inadaptrile profunde la viața socială, surse de mizerie, cîteodată ocazii de crimă. Odată îndepărtate aceste inferiorități care interesează elementul serios din cadrul existenței (și ele tind să se elimine pe ele însele în ceea ce am numit lupta pentru supraviețuire), persoana poate să trăiască și să trăiască în comun cu alte persoane. Dar societatea îi mai cere încă un lucru. Nu îi este suficient să trăiască; ea ține să trăiască bine. Lucrul de care trebuie să se teamă este că fiecare dintre noi, satisfăcut de a-și ocupa întreaga atenție cu ceea ce reprezintă esențialul vieții, se încredințează pentru tot restul activităților proprii, automatismului facil al obișnuințelor contractate. Ceea ce trebuie să-i provoace de asemenea teamă este faptul că indivizii din care este alcătuită, în loc să vizeze un echilibru din ce în ce mai delicat al voințelor care se vor insera cu exactitate tot mai mare unele în celelalte, se mulțumesc să respecte condițiile fundamentale ale acestui echilibru: un acord încheiat între persoane nu este de ajuns, societatea solicită un efort constant de adaptare reciprocă. Toată *rigiditatea* caracterului, a spiritului și chiar a trupului, va apare deci suspectă societății, pentru că această rigiditate constituie semnul posibil al unei activități care determină adormirea și de asemenea al unei activități care se izolează, care tinde să se îndepărteze de centrul comun în care societatea gravitează, al unei excentricități, în sfîrșit. Și cu toate acestea, societatea nu poate interveni în acest caz

printr-o represiune de ordin material, pentru că nu este atinsă din punct de vedere material. Ea se află în prezența a ceva care o neliniștește, dar numai cu titlul de simptom – o amenințare abia schițată, un gest mai degrabă. Ea va răspunde, deci, printr-un simplu gest. Restul trebuie să fie ceva în felul acesta, o specie de *gest social*. Prin teama pe care o inspiră, râsul reprimă excentricitățile, ține constant treze și în contact reciproc anumite activități de ordin accesoriu, care altfel ar risca să se izoleze și să se cufunde în somn, înmlădiază, în sfârșit, tot ceea ce ar mai putea rămîne din rigiditatea mecanică de la suprafața corpului social. Râsul nu constituie deci o revelație a esteticului pur, pentru că el urmărește (inconștient și chiar în mod imoral în multiple cazuri particulare) un scop util, de perfecționare generală. El are totuși o dimensiune estetică, deoarece comicul se naște exact în momentul în care societatea și persoana, eliberate de grija propriei conservări, încep să se trateze pe ele însele drept opere de artă. Într-un cuvînt, dacă trasăm un cerc în jurul acțiunilor și dispozițiilor care compromit viața individuală sau socială și care se pedepsesc pe ele însele prin consecințele lor naturale, în afara acestui teren de emoție și de luptă, într-o zonă neutră în care omul se dă pur și simplu în spectacol în fața omului, rămîne o anumită rigiditate a trupului, a spiritului și a caracterului pe care societatea ar vrea deopotrivă să le elimine, pentru a obține de la membrii ei cea mai mare elasticitate și cea mai înaltă sociabilitate posibile. Această rigiditate constituie comicul, a cărui pedeapsă este râsul.

Să ne ferim, totuși, să luăm această formulă drept o definiție a comicului. Ea nu convine decît unor cazuri elementare, teoretice, perfecte, în care comicul este pur, lipsit de orice amestec. Cu atît mai mult, nu vom prezenta această formulare drept o explicație. Vom face din ea mai curînd, dacă sînteți de acord, *leitmotivul* care va însoți toate explicațiile noastre. Va trebui să ne gîndim întotdeauna, dar fără a ne fixa prea mult,

asemeni oarecum măiestrului scrimeur care trebuie să se gîndească la mișcările discontinue ale lecției, în timp ce trupul său se abandonează continuității asaltului. Acum, vom încerca să restabilim însăși continuitatea formelor comice, atașîndu-ne din nou de firul care duce de la giumbușlucurile clownului la cele mai rafinate replici ale comediei, urmînd acest fir în ocolișurile sale adeseori imprevizibile, oprindu-ne din timp în timp pentru a privi în jurul nostru, urcînd, în sfîrșit, dacă acest lucru va fi cu putință, în punctul unde firul este suspendat și de unde ne va apărea probabil – deoarece comicul pendulează între viață și artă – raportul general dintre artă și viață.

III

Să începem cu lucrul cel mai simplu. Ce este o fizionomie comică? De unde provine o expresie ridicolă a feței? Și ce deosebește, în acest punct, comicul de urît? Astfel pusă, chestiunea nu a putut fi rezolvată decît în mod arbitrar. Oricît de simplă ar părea, ea este deja prea subtilă pentru ca să poată fi abordată frontal. Ar trebui să începem prin a defini urîtenia, apoi să căutăm ceea ce comicul îi adaugă: ori, urîtenia nu este cu mult mai ușor de analizat decît frumusețea. Dar vom încerca să inventăm un artificiu care ne va fi deseori de folos. Vom îngroșa chestiunea, ca să spunem așa, mărind efectul pînă la a face vizibilă cauza. Să agravăm, deci, urîtenia, să o împingem pînă la diformitate și să vedem cum vom trece de la diform la ridicol.

Este incontestabil faptul că anumite diformități au asupra altora tristul privilegiu de a face cîteva persoane să rîdă. În felul acesta ne va fi cu putință, de exemplu, să rîdem de anumiți cocoșați. Nu voi intra aici în detalii inutile. Voi cere doar cititorului să binevoiască să treacă în revistă diformitățile diverse, apoi să le împartă în două grupe, de o parte cele pe care natura le-a orientat spre rizibil, de cealaltă cele care se îndepărtează

de comic în mod absolut. Cred că bunul cititor va ajunge fără greutate să descopere următoarea lege: *Poate deveni comică orice diformitate pe care o persoană bine conformată o va imita.*

În acest caz, cocoșatul nu lasă oare impresia unui om care se menține într-o poziție chinuitoare? Spatele său va fi contractat o undulație ce aparține răului. Din obstinație materială, din rigiditate, el va persista în obișnuința contractată. Încercați să priviți numai și numai cu ochii voștri. Nu reflectați și mai ales nu gândiți. Ștergeți elementul dobândit; porniți în căutarea impresiei naive, imediate, originale. Veți reîntâlni tocmai o viziune de acest gen. Aveți în fața voastră un om care a vrut să se rigidizeze într-o anumită atitudine și, dacă ne putem exprima astfel, să-și constrângă trupul să facă o grimasă.

Să revenim acum în punctul pe care vrem să-l clarificăm. Atenuând diformitatea rizibilă, va trebui să obținem urîțenia comică. Deci, o expresie rizibilă a feței ne va face să ne gândim la ceva rigidizat, înțepenit, ca să spunem așa, în mobilitatea ordinară a fizionomiei. Un tic consolidat, o grimasă fixată, iată ce vom vedea. Vom spune că orice expresie obișnuită a feței, fie ea frumoasă și grațioasă, ne dă aceeași impresie de pliere contractată pentru totdeauna? Dar aici trebuie făcută o distincție importantă. Când vorbim despre o frumusețe sau chiar despre o urîțenie expresivă, este vorba de o expresie stabilă, probabil, dar pe care noi o ghicim mobilă. Ea conservă, în fixitatea sa, o indecizie în care se desenează confuz toate nuanțele posibile ale stării sufletești pe care o exprimă: astfel, promisiunile fierbinți ale zilei se respiră în anumite dimineți vapoaroase de primăvară. Dar o expresie comică a chipului este o expresie care nu promite nimic mai mult decât ceea ce oferă. Este o grimasă unică și definitivă. Am spune că întreaga viață morală a persoanei s-a cristalizat în acest sistem. Și de aceea un chip este cu atât mai comic cu cât sugerează mai bine ideea unei acțiuni simple, mecanice, în care personalitatea va fi

absorbită pentru totdeauna. Sînt chipuri care par ocupate să plîngă sau să rîdă fără încetare, iar altele care par să ia pururi totul în bătaie de joc. Altele par că suflă veşnic într-o trompetă imaginară. Sînt chipurile cele mai comice dintre toate. Aici se verifică o dată mai mult legea după care efectul este cu atît mai comic cu cît noi ne explicăm mai natural cauza. Automatism, rigiditate, pliu contractat şi păstrat, iată prin ce anume o fizionomie ne face să rîdem. Dar acest efect cîştigă în intensitate atunci cînd putem să punem aceste caractere în legătură cu o cauză profundă, cu o anumită *distracție fundamentală* a persoanei, ca şi cum sufletul s-ar fi lăsat fascinat, hipnotizat, de materialitatea unei acţiuni simple.

Vom înţelege, prin urmare, comicul caricaturii. Oricît de regulată ar fi o fizionomie, oricît de armonioase i-am presupune liniile, oricît de suple mişcările, niciodată echilibrul ei nu este desăvîrşit. Vom discerne întotdeauna imperceptibila indicație a unui pliu ce se anunță, schițarea unei grimase posibile, în sfîrşit, o deformare preferată în care, mai curînd, se dezvăluie adevărata natură. Arta caricaturistului constă în a sesiza această mişcare uneori greu de observat şi în a o face, prin mărire, vizibilă pentru ochii tuturor. El îşi face modelele să se strîmbe aşa cum s-ar strîmba ele însele dacă şi-ar duce pînă la capăt strîmbătura abia conturată. Ghiceşte, sub armoniile superficiale ale formei, revoltele profunde ale materiei. Realizează disproporții şi deformări care trebuie să fi existat în natură într-un stadiu veleitar, dar care n-au reuşit să iasă la lumină, refulate de o forță mai bună. Arta sa, care are ceva diabolic, glăsuieşte despre îngerul doborît de demon. Fără îndoială, este o artă care exagerează şi totuşi o definim foarte rău atunci cînd îi fixăm drept scop o exagerare, deoarece sînt caricaturi mai asemănătoare cu originalul decît un portret, caricaturi în care exagerarea este cu greu vizibilă şi, în sens invers, putem exagera excesiv fără a obține un veritabil efect de caricatură. Pentru ca exagerarea să fie comică, trebuie ca

ea să nu apară drept scop, ci ca simplu mijloc de care desena-
torul se servește pentru a face manifeste în fața ochilor noștri
contorsiunile pe care le vede pregătindu-se în natură. Această
contorsiune are importanță, ea este singura care interesează.
Și iată de ce vom porni să o căutăm printre acele elemente ale
fizionomiei care sînt incapabile de mișcare, în curbura unui
nas sau chiar în forma unei urechi. Și acest lucru, pentru că
forma reprezintă întotdeauna pentru noi desenul unei mișcări.
Caricaturistul care alterează dimensiunea unui nas, care res-
pectă formula, care îl alungește, de exemplu, în chiar sensul
în care începuse deja să-l alungească natura, înzestrează
într-adevăr acel nas cu o grimasă: de acum înainte originalul
însuși ne va părea că va fi aspirat să se alungească și să facă
acea grimasă. În acest sens, am putea spune că natura obține
ea însăși deseori succese de caricaturist. În mișcarea prin care
a despicat cutare buză, a scurtat cutare bărbie, a umflat cutare
obraz, se pare că ea a reușit să atingă extremitatea grimasei,
înșelînd supravegherea moderatoare a unei forțe mai rezona-
bile. Rîdem atunci de un chip care își este sieși, ca să spunem
așa, propria sa caricatură.

În rezumat, oricare ar fi doctrina la care rațiunea noastră
se raliază, imaginația își are filosofia sa bine delimitată. În
orice formă omenească ea întrezărește efortul unui suflet care
șlefuieste materia, un suflet infinit de suplu, etern mobil, sustras
greutății, pentru că nu pămîntul este cel care îl atrage. Acest
suflet a comunicat ceva din ușurința sa într-aripată corpului
pe care îl animă; imaterialitatea care trece astfel în materie
este ceea ce numim grație. Dar materia rezistă și se încăpățî-
nează. Ea trage înspre ea, ar vrea să convertească la propria sa
inerție și să facă să degenezeze în automatism activitatea întot-
deauna trează a acestui principiu superior. Ar vrea să fixeze
mișcările inteligent variate ale corpului în pliuri stupid contrac-
tate, să solidifice în grimase durabile expresiile mișcătoare
ale fizionomiei, să imprime, în sfîrșit, întregii persoane o astfel

de atitudine încît să pară scufundată și absorbită în materialitatea vreunei ocupații mecanice, în loc de a se reînnoi fără încetare prin contactul cu un ideal viu. Acolo unde materia reușește astfel să îngroașe în exterior viața sufletului, înghețînd mișcarea, contrariind în cele din urmă grația, ea obține din partea corpului un efect comic. Dacă am vrea deci să definim aici comicul apropiindu-l de contrariul său, ar trebui să-l opunem grației, mai mult decît frumuseții. El este mai curînd rigiditate, decît urîțenie.

IV

Vom trece de la comicul *formelor* la cel al *gesturilor* și al *mișcărilor*. Enunț de îndată legea care îmi pare să guverneze toate faptele de acest gen. Ea se deduce, de altfel, fără greutate, din considerațiile pe care tocmai le-am expus.

Atitudinile, gesturile și mișcărilor corpului omenesc sînt rizibile în exact aceeași măsură în care acest corp ne face să ne gîndim la o simplă mecanică.

Nu voi urmări această lege în detaliile aplicărilor sale imediate. Ele sînt nenumărate. Pentru a o verifica în mod direct, ar fi suficient să studiem de aproape opera desenatorilor comici, îndepărtînd în întregime latura caricaturală, în legătură cu care am dat o explicație specială, și neglijînd totodată latura comicului, care nu este inherentă desenului însuși. Deoarece n-ar trebui să ne înșelăm: comicul desenului este deseori un comic de împrumut, în compoziția căruia literatura face toate paralele. Vreau să spun că desenatorul poate să fie dublat de un autor satiric, de exemplu, de un autor de vodeviluri, și că atunci rîdem mult mai puțin de desenele însele decît de satira sau de scena de comedie pe care o vedem reprezentată. Dar dacă ne ocupăm de desen cu voința fermă de a nu ne gîndi decît la desen, vom descoperi, cred, că acesta este întotdeauna comic în directă proporționalitate cu maniera netă și de asemenea cu

discreția prin care ne face să vedem în om o marionetă articulată. Trebuie ca această sugestie să fie foarte clară și ca noi să întrezărim cu exactitate, ca prin transparență, un mecanism demontabil în interiorul persoanei. Dar trebuie, de asemenea, ca sugestia să fie discretă și ca ansamblul persoanei, în care fiecare element a fost rigidizat și preschimbat în piesă mecanică, să continue să ne lase impresia unei ființe care trăiește. Efectul comic este cu atât mai ușor de sesizat, arta desenatorului este cu atât mai desăvârșită, cu cât cele două imagini, aceea a unei persoane și aceea a unei mecanici, sînt cu mai multă acuratețe inserate una în cealaltă. Și originalitatea fiecărui desenator comic ar putea fi definită prin genul particular de viață pe care-l comunică unei simple marionete. Dar las deoparte aplicațiile imediate ale principiului și nu voi insista decît asupra unor consecințe mai îndepărtate. Viziunea unei mecanici care ar funcționa în interiorul persoanei este un lucru care penetrează dincolo de o mulțime de efecte amuzante; dar cel mai adesea este vorba de o viziune fugitivă, care se pierde deîndată în rîsul pe care-l provoacă. Este nevoie de un efort de analiză și de reflecție pentru a-l fixa.

Iată, de exemplu, la un orator, gestul care rivalizează cu vorba. Gelos pe vorbă, gestul aleargă mereu în urma gîndului și cere, la rîndul său, să servească drept interpret. Fie, dar să se străduiască atunci să urmărească gîndirea în detaliul evoluțiilor sale. Ideea este un lucru care crește, înmugurește, înflorește, dă în pîrg, de la începutul pînă la sfîrșitul discursului. Niciodată nu se oprește, niciodată nu se repetă. Trebuie să se schimbe în fiecare clipă, deoarece a înceta să se schimbe ar însemna să înceteze să trăiască. Fie ca gestul să se anime, deci, asemeni ei! Să accepte legea fundamentală a vieții, care este aceea de a nu se repeta niciodată! Dar iată că o anumită mișcare a brațului sau a capului, întotdeauna aceeași, mi se pare că revine periodic. Dacă eu o remarc, dacă este suficient ca să mă distragă, dacă eu o aștept să survină și ea se întîmplă atunci cînd o

aștept, voi rîde involuntar. De ce? Pentru că am acum în fața ochilor o mecanică despre care se poate spune că funcționează automat. Nu mai este viață, este automatism instalat în viață și imitînd viața. Este comicul.

Iată, de asemenea, de ce gesturi de care nu ne trece prin minte să rîdem devin rizibile atunci cînd o altă persoană le imită. Au fost căutate explicații foarte complicate pentru acest fapt simplu. Dacă încercăm să reflectăm asupra lui, vom vedea că stările noastre sufletești se schimbă de la o clipă la alta și că dacă gesturile noastre ar urma cu fidelitate mișcările noastre interioare, dacă ar trăi, la rîndul lor, așa cum trăim noi, nu s-ar repeta niciodată: prin asta, ar sfida orice imitație. Nu începem, deci, să devenim imitabili decît acolo unde încetăm să fim noi înșine. Vreau să spun că nu putem să imităm prin gesturile noastre decît ceea ce au ele, din punct de vedere mecanic, uniform și, de aici, străin față de personalitatea noastră vie. A imita pe cineva înseamnă a degaja partea de automatism pe care el a lăsat-o să se introducă în propria sa persoană. Aceasta este ceea ce, prin definiție chiar, îl face comic și nu este de mirare că imitația provoacă rîsul.

Dar dacă imitarea gesturilor este deja rizibilă prin ea însăși, ea va deveni cu atît mai mult atunci cînd, fără a deteriora naturalețea, va fi pusă în slujba unei operații mecanice anumite, aceea de a tăia lemne, de exemplu, sau de a lovi într-o nicovală, sau de a trage fără încetare un cordon de sonerie imaginar. Vulgaritatea nu trebuie privită drept esența comicului (deși intră, într-o anumită proporție, în componența sa). Mai curînd, gestul ales va apărea cu mai multă franchețe ca fiind mașinal, cînd îl putem pune în legătură cu o operație simplă, ca și cum ar fi mecanic prin destinație. A sugera această interpretare mecanică trebuie să fie unul dintre procedeele favorite ale parodiei. Tocmai l-am dedus *a priori*, dar cred că bufonii l-au intuit de multă vreme.

În acest fel mi se pare că se rezolvă mica enigmă propusă de Pascal într-un pasaj din *Pensées*: „Două chipuri asemănătoare, dintre care niciunul nu provoacă râsul, fac să se rîdă de ele împreună, prin asemănarea lor”. Am spune, în același timp: „Gesturile unui orator, dintre care niciunul nu este rizibil în particular, produc râsul prin repetarea lor”. Și asta pentru că viața cu adevărat vie nu ar trebui să se repete niciodată. Acolo unde există repetiție, similitudine completă, bănuim întotdeauna o mecanică funcționând îndărătul viului. Analizați-vă propria impresie în fața a două chipuri care seamănă prea mult: veți vedea că veți gândi la două mulaje obținute după același original, sau la două amprente ale aceluiași sigiliu, sau la două reproduceri ale aceluiași clișeu, în sfârșit, la un procedeu de fabricație industrială. Această deviere a vieții în direcția mecanicii constituie aici adevărata cauză a râsului.

Și râsul va fi cu mult mai puternic încă, dacă ne vor fi prezentate pe scenă nu doar două personaje, ca în exemplul lui Pascal, ci mai multe, cel mai mare număr posibil, toate semănînd între ele și care merg înapoi și încolo, dansează, se agită împreună, luînd în același timp aceleași atitudini, gesticulînd în aceeași manieră. De data aceasta ne gândim în mod distinct la marionete. Fire invizibile ni se par că leagă brațele de brațe, picioarele de picioare, fiecare mușchi al unei fizionomii de cel analog al alteia. Inflexibilitatea corespondenței face ca moliciunea formelor să se solidifice ea însăși sub ochii noștri și totul să se transforme în ceva dur, în mecanică. Acesta îmi pare a fi artificiuul acestui divertisment îngroșat. Nu știu dacă acei ce-l execută l-au citit pe Pascal, dar nu fac, cu siguranță, decît să meargă pînă la capătul unei idei pe care textul lui Pascal o sugerează. Și dacă viziunea unui efect mecanic, în cel de al doilea caz, constituie, fără nici o îndoială, cauza râsului, ea trebuie să fi existat deja, dar într-un fel mai subtil, în primul caz.

Perseverînd acum pe această cale, întrezărim în mod confuz consecințe din ce în ce mai îndepărtate, din ce în ce mai importante de asemenea, ale legii pe care am propus-o. Presimțim viziuni încă și mai fugitive ale efectelor mecanice, viziuni sugerate de acțiunile complexe ale omului și nu doar de gesturile sale. Ghicim că artificiile obișnuite ale comediei, repetarea periodică a unui cuvînt sau a unei scene, intervertirea simetrică a rolurilor, dezvoltarea geometrică a *quiproquo*-urilor, și încă multe alte jocuri, și-ar putea extrage forța comică din aceeași sursă, arta autorului de vodeviluri fiind poate aceea de a ne prezenta o articulare vizibil mecanică de evenimente omenești, păstrîndu-le totodată aspectul exterior al verosimilității, adică suplețea aparentă a vieții. Dar să nu anticipăm asupra rezultatelor pe care progresul analizei va trebui să le descopere metodic.

V

Înainte de a merge mai departe, să ne odihnim un moment și să aruncăm o privire în jurul nostru. Așa cum am presimțit încă de la începutul acestei lucrări, ar fi o himeră să vrem să deducem toate efectele comice dintr-o singură formulă simplă. Formula există cu adevărat, într-un anumit sens; dar nu se derulează cu regularitate. Vreau să spun că deducția trebuie să se oprească din timp în timp la anumite efecte dominante și că aceste modele apar, fiecare, drept modele în jurul cărora se dispun, în cerc, noi efecte care li se aseamănă. Acestea din urmă nu se deduc din formulă, dar sînt comice prin înrudirea cu cele care se deduc. Pentru a-l cita încă o dată pe Pascal, voi defini de bună voie aici traiectoria descrisă de spirit prin curba pe care geometrul a studiat-o sub numele de *cicloidă*, curba pe care o descrie un punct aflat pe circumferința unei roți, atunci cînd vehiculul avansează în linie dreaptă: acest punct se învîrte asemeni roții, deși avansează asemeni vehiculului. Sau, într-un alt exemplu, ar trebui să ne gîndim la o alee imensă,

așa cum putem întâlni în pădurea Fontainebleau, cu răscruci care o marchează din loc în loc: la fiecare răscruce ne vom învîrți în jurul încrucișării de alei, vom face o recunoaștere a căilor care se deschid, după care vom reveni la direcția dintîi. Ne aflăm la una dintre aceste răscruci. *Mecanică placată asupra viului*, iată o încrucișare la care trebuie să ne oprim, imagine centrală de unde imaginația radiază în direcțiile divergente. Care sînt aceste direcții ? Cred că întrevăd trei principale. Le vom urma pe rînd, apoi ne vom urma drumul în linie dreaptă.

I – Mai întîi, această viziune a mecanicului și a viului ca termeni inserați unul în celălalt, ne face să deviem spre imaginea mai vagă a unei anumite rigidități aplicate asupra mobilității vieții, încercînd cu stîngăcie să-i urmeze liniile și să-i contrafacă suplețea. Intuim, prin urmare, cît de ușor îi va fi unui veșmînt să devină ridicol. Am putea aproape să spunem că fiecare modă este rizibilă dintr-o anumită latură. Numai că, atunci cînd este vorba despre moda actuală, sîntem atît de obișnuiți, încît ni se pare că veșmintele pot face corp comun cu cei care le poartă. Imaginația noastră nu operează detașarea. Nu ne vine ideea să opunem rigiditatea inertă a învelișului supleții vii a obiectului învelit. Comicul rămîne aici în stare latentă. Totuși, el va reuși să iasă la suprafață, atunci cînd incompatibilitatea naturală va fi atît de profundă între ceea ce învelește și ceea ce este învelit, încît chiar o apropiere seculară nu va fi reușit să le consolideze uniunea: acesta este cazul pălăriei noastre, de exemplu. Dar să presupunem că un original se îmbracă astăzi după moda de altădată; atenția noastră este atrasă atunci de costum, facem distincție netă între el și persoană, spunem că persoana se *deghizează* (ca și cum nu orice veșmînt ar deghiza) și latura rizibilă a modei trece din umbră în lumină.

Începem să întrevădem aici cîteva dintre enormele dificultăți de detaliu pe care le ridică problema comicului. Una

dintre rațiunile pentru care au apărut nenumărate teorii greșite sau insuficiente ale rîsului este aceea că multe lucruri sînt comice *de drept*, fără a fi *de fapt*, continuitatea folosinței făcînd să ațipească în ele virtutea comică. Este nevoie de o soluție bruscă de continuitate, o ruptură cu moda, pentru ca această virtute să se trezească. Vom crede atunci că această soluție de continuitate va da naștere comicului, în timp ce ea se mărginește să ne facă să-l remarcăm. Vom explica rîsul prin *surpriză*, prin *contrast* etc., definiții care s-ar putea aplica la fel de bine unei mulțimi de cazuri în care nu avem nici un chef să rîdem. Adevărul este departe de a fi atît de simplu.

Dar iată-ne ajunși la ideea de deghizare. Puterea de a face să se rîdă, așa cum tocmai am arătat, ține de o mandatare conformă cu regula. Nu va fi inutil să analizăm felul în care cea dintîi se va folosi de cea din urmă.

De ce rîdem de o clăie de păr care, din brunetă cum era la început, a devenit blondă? De unde provine comicul unui nas rubicond? Și de rîdem de un negru? Chestiune dificilă, se pare, deoarece psihologi ca Hecker, Kraepelin, Lipps, și-au pus-o pe rînd și au răspuns în diverse feluri. Nu știu, cu toate astea, dacă ea nu a fost cumva rezolvată într-o zi în fața mea, pe stradă, de către un simplu birjar, care și-a tratat de „nespălat” clientul negru așezat în vehiculul său. Nespălat! Un chip negru ar fi deci pentru imaginația noastră un chip mînjit de cerneală sau de funingine. Și, în consecință, un nas roșu nu poate fi decît unul deasupra căruia am așezat un strat de cinabru. Iată deci că deghizarea a transmis ceva din virtutea sa comică unor cazuri în care, deși nu a fost vorba de deghizare, ar fi putut fi. Totodată, veșmîntul obișnuit poate să se distingă de persoana celui care îl poartă; nouă ni se va părea că va face corp comun cu aceasta, pentru că sîntem obișnuiți să privim lucrurile în acest fel. Pe de altă parte, culoarea neagră sau roșie poate să fie inerentă pielii: noi o considerăm aplicată în mod artificial, deoarece ne surprinde. De aici rezultă, este adevărat, o nouă

serie de dificultăți pentru teoria comicului. O propoziție ca aceasta: „Hainele mele de zi cu zi fac parte din trupul meu”, este absurdă în ochii rațiunii. Totuși, imaginația o consideră veridică. „Un nas roșu este un nas vopsit”, „Un negru este un alb deghizat”, sînt de asemenea absurdități pentru rațiunea care raționează, dar adevăruri incontestabile pentru imaginația simplă. Există deci o logică a imaginației care nu este și a rațiunii, ba chiar i se opune uneori, și cu care filosofia va trebui totuși să opereze, nu numai pentru studiul comicului, dar în toate cercetările de același ordin. Este ceva asemănător cu logica visului, dar a unui vis care nu va fi abandonat capriciului fanteziei individuale, fiind al întregii societăți. Pentru a o reconstitui, un efort de un gen cu totul deosebit este necesar, prin intermediul căruia vom îndepărta crusta exterioară a judecăților bine sedimentate și a ideilor statornic așezate, pentru a privi curgînd în propriile străfunduri, asemeni unei pînze de apă subterană, o anumită continuitate a imaginilor care intră unele în altele. Această interpretare de imagini nu se face la voia întîmplării. Ea se supune unor legi sau mai curînd unor habitudini, care sînt pentru imaginație ceea ce logica este pentru gîndire.

Să urmărim deci această logică a imaginației în cazul particular care ne preocupă. Un om care se deghizează este comic. Un om pe care îl credem deghizat este comic de asemenea. Prin extensie, orice deghizare va deveni comică, nu numai a omului, dar și a societății, în egală măsură, și chiar cea a naturii.

Să începem cu natura. Rîdem de un cîine pe jumătate tuns, de un parter cu flori colorate în mod artificial, de o pădure ai cărei arbori sînt tapetați cu afișe electorale etc. Căutați rațiunea; veți vedea că ne gîndim întotdeauna la o mascaradă. Dar comicul, aici, este mult atenuat. Se află prea departe de sursă. Vrem să-l reîmprospătăm? Va trebui să ne îndreptăm spre sursa însăși, să apropiem imaginea derivată, aceea a unei mascarade,

de imaginea primitivă, care era, ne reamintim, cea a unui trucaj mecanic al vieții. O natură trucată în mod comic, iată un motiv cu adevărat comic, asupra căruia fantezia va putea să execute variațiuni, cu certitudinea că va obține succesul unui rîs în hohote. Ne amintim pasajul atît de amuzant din *Tartarin în Alpi* în care Bompard îl face pe Tartarin (și puțin, în consecință, și pe cititor) să accepte ideea unei Elveții la fel de mecanizată ca subsolul Operei, exploatată de o companie care întreține cascadă, ghețari, și false crevase. Același motiv, dar transpus într-un ton cu totul diferit, în *Novel Notes* al umoristului englez Jerome K. Jerome. O bătrînă castelană, care nu vrea ca faptele sale bune să-i provoace un prea mare deranj, dă ordin ca în vecinătatea locuinței să fie instalați atei aduși în vederea convertirii și care au fost fabricați în mod expres pentru realizarea acestui scop, bravi indivizi care au fost transformați în bețivi, pentru ca ea să le poată vindeca viciul etc. Sînt scene comice în care acest motiv se regăsește într-o stare de rezonanță îndepărtată amestecată cu naivitate, sinceră sau prefăcută, care îi servește drept acompaniament. De exemplu, vorba de duh a unei doamne pe care astronomul Cassini a invitat-o să vadă o eclipsă de lună, și care ajunge cu întîrziere: „Domnul de Cassini va binevoi să o ia de la început pentru mine.” Sau încă, acea exclamație a unui personaj de Gondinet, care, ajuns într-un oraș, află că în împrejurimi există un vulcan stins: „Au avut un vulcan și l-au lăsat să se stingă!”.

Să trecem la societate. Trăind în ea, trăind pe seama ei, nu ne putem împiedica să o tratăm drept o ființă vie. Va fi deci rizibilă orice imagine care ne va sugera ideea unei societăți care se deghizează și, ca să spunem așa, a unei mascarade sociale. Or, această idee se conturează din momentul în care intrăm în contact cu elementul inert, gata făcut, confecționat, în sfîrșit, la suprafața societății vii. Este vorba despre rigiditate, o rigiditate care este o blasfemie la adresa supleții interioare a vieții. Latura ceremonioasă a vieții sociale va trebui să conțină,

prin urmare, întotdeauna un comic latent, care nu va aștepta decît ocazia potrivită pentru a exploda la lumina zilei. Am putea spune că, pentru corpul social, ceremoniile sînt ceea ce veșmîntul este pentru corpul individual: ele îşi datorează gravitatea faptului că se identifică pentru noi cu obiectul serios de care sînt legate prin folosinţă şi îşi pierde această gravitate de îndată ce imaginaţia noastră le separă. În aşa fel încît, pentru ca o ceremonie să devină comică, este de ajuns să ne concentrăm atenţia asupra a ceea ce ea are ceremonios şi să-i neglijăm substanţa propriu-zisă, cum ar spune filosofii, pentru a nu ne mai gîndi decît la formă. Nu insist asupra acestui punct. Fiecare ştie cu cîtă uşurinţă verva comică se exercită asupra actelor sociale cu formă bine precizată, de la o simplă distribuire de recompensă pînă la o şedinţă de tribunal. Cîte forme şi formule, tot atîtea puneri în cadrul în care comicul se va insera.

Dar aici, de asemenea, vom accentua comicul prin apropierea sa de sursă. De la ideea de travestire, care este diferită, va trebui să ne întoarcem la ideea primitivă, aceea a unui mecanism suprapus vieţii. Şi forma emfatică a oricărui ceremonial ne sugerează o imagine de acest gen. De îndată ce uităm obiectul grav al unei solemnităţi sau ceremonii, cei care iau parte ne lasă impresia că se mişcă precum marionetele. Mobilitatea lor se reglează după imobilitatea unei formule. Este vorba de automatism. Dar automatismul perfect va fi, de exemplu, cel al funcţionarului acţionînd ca o simplă maşină, sau inconştienţa unui regulament administrativ, aplicîndu-se cu o fatalitate inexorabilă şi considerat drept o lege a naturii. Culeg dintr-un ziar, cu totul şi cu totul la voia întîmplării, un exemplu de astfel de comic. Cu aproximativ doisprezece ani în urmă, un mare pachebot a naufragiat în apropiere de Dieppe. Cîţiva pasageri s-au salvat cu mare greutate într-o ambarcaţie. Vameşii, care au pornit cu bravură în ajutorul lor, începură prin a-i întreba dacă „n-aveau nimic de declarat”. Descopăr un fapt analog, deşi ideea este mai subtilă, în această alocuţiune a unui deputat

ce interpela un ministru, a doua zi după comiterea unei crime de răsunet pe calea ferată: „Asasinul, după uciderea victimei, a fost nevoit să coboare din tren pe partea opusă, violînd astfel regulamentele administrative.”

Un mecanism inserat în natură, reglementare automată a societății, iată, într-un cuvînt, cele două tipuri de efecte amuzante la care am ajuns. Ne mai rămîne, ca să concluzionăm, să le combinăm și să vedem ce va reieși.

Rezultatul combinării va fi în mod evident ideea unei reglementări omenești ce se substituie legilor naturii. Ne reamintim răspunsul lui Sganarelle către Geronte cînd acesta îi atrage atenția că inima se află în parte stîngă și ficatul în partea dreaptă: „Da, așa era cîndva, dar noi am schimbat totul și practicăm acum medicina după o metodă cu totul nouă.” Și apoi, schimbul de păreri dintre doi medici ai domnului de Pourceaugnac: „Raționamentul pe care l-ați făcut este atît de doct și atît de frumos, încît este imposibil ca bolnavul să nu fie un ipohondru melancolic; și dacă n-ar fi, ar trebui să devină, pentru frumusețea lucrurilor pe care le-ați spus și pentru justetea raționamentului pe care l-ați făcut.” Am putea să multiplicăm exemplele; nu trebuie decît să facem să defileze dinaintea ochilor noștri, unul după altul, toți medicii lui Molière. De altfel, oricît de departe ar merge aici fantezia comică, realitatea își îngăduie uneori să o depășească. Un filosof contemporan, argumentator excesiv, căruia i s-a arătat că raționamentele sale, deduse ireproșabil, aveau experiența împotriva lor, a pus capăt discuției pur și simplu, prin următoarele cuvinte: „Experiența greșește.” Și aceasta, deoarece ideea de a regla viața pe cale administrativă este cu mult mai răspîndită decît am putea crede; ea este naturală în propria sa manieră de a percepe lucrurile și împrejurările, deși o obținem printr-un procedeu artificial, de recompoziție. Am putea spune că ea ne oferă însăși chintesența pedantismului, care nu este altceva decît arta ce pretinde să se reîntoarcă la natură.

Astfel, pentru a rezuma totul, același efect se subtilizează treptat, de la ideea unei *mecanizări* artificiale a corpului omenesc, dacă ne putem exprima astfel, pînă la cea a unei substituiri oarecare dintre artificial și natural. O logică tot mai puțin strînsă, care se aseamănă tot mai mult logicii viselor, deplasează aceeași relație în sfere din ce în ce mai înalte, între termeni din ce în ce mai imateriali, un regulament administrativ sfîrșind prin a fi pentru o lege naturală sau morală, de exemplu, ceea ce veșmîntul confecționat este pentru trupul viu. Dintre cele trei direcții pe care trebuia să le parcurgem, am urmat-o acum pe prima pînă la capăt. Să trecem la cea de a doua și să vedem unde ne va conduce.

II – Mecanica placată asupra viului, continuă prin urmare să fie punctul nostru de plecare. De unde provenea comicul, în acest caz? Din rigidizarea corpului viu prin preschimbarea sa în mașină. Corpul viu ni se părea deci că ar trebui să fie suplețea perfectă, activitate mereu trează a unui principiu întotdeauna la lucru. Dar această activitatea ar aparține în realitate mai curînd sufletului decît trupului. Ea ar trebui să fie însăși flacăra vieții aprinsă în noi de un principiu superior și întezărită înlăuntrul trupului, printr-un efect de transparență. Atunci cînd nu vedem în corpul viu decît grație și suplețe, acest lucru se întîmplă pentru că neglijăm ceea ce reprezintă, în alcătuirea lui, greutate, rezistență, materialitate, în sfîrșit; îi uităm aspectul material, pentru a nu ne gîndi decît la vitalitatea sa, vitalitate pe care imaginația noastră o atribuie însuși principiului vieții intelectuale și morale. Dar să presupunem că ne fixăm atenția asupra acestei materialități a corpului. Să presupunem că, în loc să ia parte la ușurința principiului care-l animă, trupul n-ar mai fi în ochii noștri decît un înveliș greu și stînjenitor, lest neoportun, care reține în țărînă un suflet nerăbdător să părăsească pămîntul. Atunci trupul va deveni pentru suflet ceea ce veșmîntul era de la bun început pentru trupul însuși, o materie

inertă așezată deasupra unei energii vii. Și impresia de comic se va produce din momentul în care vom avea sentimentul net al acestei superpoziții. Îl vom avea mai ales când ne va fi înfățișat sufletul *sîcîit* de nevoile trupului – de o parte personalitatea morală, cu energia sa variată în mod inteligent, de cealaltă parte trupul, cufundat în stupiditatea sa monotonă, întrerupînd întotdeauna totul cu stupiditatea sa de mașină. Cu cît aceste exigențe ale trupului vor fi meschine și repetate în mod uniform, cu atît mai mult efectul va ieși în evidență. Dar aici nu este vorba decît de o chestiune de gradație și legea generală a acestor fenomene s-ar putea formula astfel: *este comic orice incident care atrage atenția noastră asupra fizicului unei persoane, atunci cînd latura morală este pusă în cauză.*

De ce rîdem de un orator care strănută în momentul cel mai patetic al discursului său? De unde provine comicul acestei fraze de orăție funebră, citată de un filosof german: „A fost un om virtuos și gras”? Totdeauna, din faptul că atenția noastră este adusă cu bruschețe de la suflet la trup. Exemplele abundă în viața cotidiană. Dar dacă nu vrem să ne dăm osteneala să le căutăm, nu trebuie decît să deschidem la întîmplare un volum de Labiche. Ne vom afla, cu siguranță, în fața unui efect de acest gen. Aici, este vorba de un orator căruia junghiurile unui dinte cariat îi retează cele mai frumoase tirade, dincolo întîlnim un personaj care nu ia niciodată cuvîntul fără a se întrerupe spre a se plînge de pantofii săi prea strîmți, sau de cureaua prea strîmtă etc. O persoană pe care propriul corp o stînjenește, iată imaginea care ne este sugerată în toate exemplele. Dacă un pîntece proeminent este rizibil, acest lucru se întîmplă fără îndoială pentru că evocă o imagine cu același conținut. Și eu cred că același lucru este ceea ce face ca timiditatea să fie uneori puțin ridicolă. Timidul poate să lase impresia unei persoane pe care propriul corp o jenează și care caută în jur un loc potrivit unde să-l lepede.

De asemenea, poetul tragic are grijă să evite tot ceea ce ar putea să atragă atenția asupra materialității eroilor săi. De îndată ce intervine grija corpului, o infiltrare comică este de temut. Acesta este motivul pentru care eroii de tragedie nu beau, nu mănâncă, nu se încălzesc. Chiar, pe cât posibil, nu se așează. A te așeza în mijlocul unei tirade înseamnă a-ți aminti că ai un corp. Napoleon, care era psiholog în timpul său liber, remarcase că se trece de la tragedie la comedie prin simplul fapt de a te așeza. Iată cum se exprimă, în legătură cu acest subiect, în *Jurnalul inedit* al baronului Gourgaud (este vorba despre o întrevedere cu regina Prusiei, după Jena): „M-a primit pe un ton tragic, asemeni Chimenei: Sire, justiție! Justiție! Magdeburg! Continua pe același ton, care mă stînjenea foarte mult. În sfîrșit, pentru a o determina să-și schimbe atitudinea, am rugat-o să se așeze. Nimic nu retează mai bine o scenă tragică, deoarece din momentul în care ne-am așezat, totul a devenit comedie.”

Să dăm mai multă amploare acestor imagini: *corpul surclasînd sufletul*. Vom obține un lucru mult mai general: *forma vrînd să primeze asupra fondului, litera textului încercînd să șicaneze spiritul textului*. Nu este aceasta ideea pe care comedia încearcă să ne-o sugereze, atunci cînd ridiculizează o profesie? Ea îi face să vorbească pe avocat, pe judecător, pe medic, ca și cum ar fi un lucru neînsemnat sănătatea și justiția, esențial fiind să existe medici, avocați, judecători, și formele exterioare ale profesiei să fie respectate cu scrupulozitate. În acest fel, mijlocul se substituie scopului, forma, fondului, iar profesia nu mai este făcută pentru public, ci publicul este făcut pentru profesie. Grijă constantă pentru formă, aplicarea mașinală a regulilor, creează aci un fel de automatism profesional, comparabil cu cel pe care obișnuințele trupului îl impun sufletului, o asemănare într-un rizibil. Exemplele abundă în teatru. Fără a intra în detaliile variațiunilor pe această temă, să cităm două sau trei texte în care tema însăși este definită în întreaga sa

simplitate: „Nu avem decît să-i tratăm pe oameni după tiparele cunoscute”, spune Diafoirus, în *Bolnavul închipuit*. Și Bahis, în *Amorul medic*; „Face mai mult să mori conform regulilor, decît să scapi împotriva lor.”, susținea Desfonandres, în aceeași comedie. Confratele său, Tomes, oferea rațiunea unei atare afirmații: „Un om mort nu este decît un om mort, dar neglijarea unei formalități aduce un prejudiciu notabil întregului corp medical.” Cuvintele lui Brid'oison, pentru a reda o idee puțin diferită, nu sînt mai puțin semnificative: „Fo-orma, vedeți dumneavoastră, fo-orma. Cutare rîde de un judecător în haină scurtă, care tremură la simpla vedere a unui procuror în robă. Fo-orma, fo-orma.”

Dar aici nu se înfățișează decît prima aplicare a unei legi care ne va apărea din ce în ce mai clar, sper, pe măsură ce vom progresa în cercetarea noastră. Cînd un muzician execută o notă la un instrument oarecare, alte note izbucnesc cu de la sine putere, mai puțin sonore decît prima, legate de ea prin anumite relații definite și care îi imprimă, adăugîndu-i-se, timbrul propriu: acestea sînt, cum am spune în fizică, armonicele sunetului fundamental. Cred că fantezia comică, pînă și în invențiile sale cele mai extravagante, se supune unei legi de același gen. Priviți, de exemplu, această notă comică: forma ce vrea să primeze asupra fondului. Dacă analizele noastre sînt exacte, ea trebuie să aibă drept armonică următoarea afirmație: corpul ce tachinează spiritul, corpul ce vrea să o ia înaintea spiritului. Deci, deîndată ce poetul comic va declanșa prima notă, în mod instinctiv și involuntar, el o va adăuga pe a doua. În alți termeni, el va dubla cu un anumit ridicol de ordin fizic, ridicolul de ordin profesional.

Cînd judecătorul Brid'oison intră pe scenă bîlbîindu-se, nu este oare adevărat că el ne pregătește, prin însăși bîlbîiala sa, să înțelegem fenomenul de cristalizare intelectuală, al cărui spectacol ni-l va oferi? Ce înrudire secretă poate să unească acest defect fizic de un astfel de traumatism moral? Nu știu,

dar simțim cu toții că relația există, deși este inexprimabilă. Poate că ar trebui ca această mașină de judecat să ne apară în același timp drept o mașină de vorbit. Orice ar fi, nici o altă armonică nu ar putea să completeze mai bine sunetul fundamental.

Cînd Molière ni-i prezintă pe cei doi doctori ridicoli din *Amorul medic*, Bahis și Macroton, pe unul dintre ei îl face să vorbească foarte lent, ca și cum și-ar scanda discursul silabă după silabă, în timp ce celălalt bolborosește. Același contrast între cei doi avocați ai domnului de Porceaugnac. Aproape întotdeauna, în ritmul vorbirii rezidă singularitatea fizică destinată să completeze ridicolul profesional. Și acolo unde autorul nu a indicat un defect de acest fel, este de mirare ca el să nu încerce să-l compună instinctiv.

Este deci o înrudire naturală, recunoscută cu ușurință, între aceste două imagini pe care le apropiem una de cealaltă, spiritul immobilizîndu-se în anumite forme, corpul rigidizîndu-se după anumite defecte. Dacă atenția noastră este deturnată de la fond asupra formei, sau de la moral asupra fizicului, aceeași impresie se transmite și imaginației noastre, în ambele cazuri; este vorba, în ambele cazuri, de același gen de comic. Aici, din nou, am vrut să urmărim cu fidelitate o direcție naturală a mișcării imaginației. Această direcție, ne reamintim, este a doua dintre cele ce ni se ofereau pornind de la o imagine centrală. O a treia și ultimă cale ne rămîne deschisă. Este cea pe care vom porni acum.

III – Să ne întoarcem, pentru o ultimă dată, la imaginea centrală a raționamentului nostru: mecanică placată asupra viului. Ființa vie despre care era vorba înainte de toate aici, era o ființă omenească, o persoană. Dispozitivul mecanic este, dimpotrivă, un obiect. Ceea ce îndemna la rîs era transfigurarea momentană a unei persoane în obiect, dacă sîntem de acord să privim lucrurile din acest unghi. Să trecem atunci de la ideea

precisă a unei mecanici, la ideea mai vagă de obiect în general. Vom obține o nouă serie de imagini rizibile, care vor fi rodul, estompării contururilor celor dintâi și care ne vor conduce la această nouă lege: *Rîdem ori de cîte ori o persoană ne lasă impresia unui obiect*. Rîdem de Sancho Panza răsturnat într-o cuvertură și azvîrlit în aer, ca un balon. Rîdem de baronul Münchausen devenit ghiulea de tun ce călătorește prin spațiu. Dar poate că anumite giumbușlucuri ale clownilor vor furniza o verificare mai exactă a aceleiași legi. Ar trebui, într-adevăr, să facem abstracție de bufoneriile pe care clownul le brodează pe tema sa principală și să nu reținem decît această temă, adică atitudinile, gambadele și diversele mișcări care constituie ceea ce este cu adevărat „clownesc” în arta unui clown. Numai în două rînduri am putut să observ acest gen de clown în stare pură și în ambele cazuri am avut aceeași impresie. Prima dată, clownii se mișcau de colo-colo, se ciocneau, cădeau și tresăltau după un ritm uniform accelerat, cu preocuparea vizibilă de a realiza un crescendo. Și, din ce în ce mai mult, atenția publicului ajungea să fie atrasă de tresăltările lor. Puțin cîte puțin, se pierdea din vedere că este vorba despre oameni în carne și oase. Trimiteau cu gîndul la niște pachete oarecare care cad și se ciocnesc între ele. Apoi viziunea se preciza. Formele păreau să se rotunjească, trupurile se rostogoleau și păreau să se aglomereze, ca într-un bulgăre. În sfîrșit, apărea imaginea către care această întreagă scenă evolua, fără îndoială, în mod inconștient: mingi de cauciuc, lansate în toate sensurile, unele împotriva altora. A doua scenă, mai grosolană, nu a fost mai puțin instructivă. Două personaje și-au făcut apariția, cu capete enorme, cu craniile cu desăvîrșire rase. Erau înarmate cu bastoane mari. Și, pe rînd, fiecare își lăsa bastonul să cadă asupra capului celuilalt. Și aci se putea observa o anumită gradație. După fiecare lovitură primită, corpurile păreau să se îngreuneze, să se înțepenească, invadate de o rigiditate tot mai mare. Riposta sosea tot mai întîrziat, dar și cu atît mai grea și mai răsunătoare.

Craniile aveau o rezonanță formidabilă în sala cufundată în liniște. În cele din urmă, țepene și în lentă alunecare, drepte ca niște „I”-uri, cele două trupuri se aplecară unul spre celălalt, bastoanele se abătură pentru o ultimă dată asupra capetelor, cu un zgomot de enorme ciocane de lemn ce se prăbușesc asupra unei fundații din lemn de stejar, și întregul angrenaj se întinse la pământ. În acel moment a apărut în întreaga sa goliciune sugestia pe care cei doi artiști au făcut-o să penetreze, încet-încet, în imaginația spectatorilor: „Sîntem pe cale să devenim, am devenit, niște manechine din lemn masiv.”

Un instinct obscur poate să facă spiritele inculte să presimtă în acest punct unele dintre cele mai subtile rezultate ale științei psihologice. Știm că este posibil să evocăm, într-un subiect hipnotizat, prin simplă sugestic, viziuni halucinatorii. Îi vom spune că o pasăre este așezată pe mîna sa și el o va vedea zburînd. Trebuie însă ca sugestia să fie întotdeauna acceptată cu docilitate. Deseori, hipnotizatorul nu reușește să o facă să penetreze decît puțin cîte puțin, prin insinuare graduală. Va porni atunci de la obiecte pe care subiectul le percepe în mod real și va încerca să facă din ce în ce mai confuză această percepție: apoi, gradat, va face să reiasă din această confuzie forma exactă a obiectului în legătură cu care urmărește să creeze halucinația. În felul acesta, multor persoane li se întîmplă, atunci cînd vor să adoarmă, să vadă mase colorate, fluide și informe, ocupînd cîmpul viziunii, solidificîndu-se pe nesimțite și preschimbîndu-se în obiecte distincte. Trecerea graduală de la confuz la distinct este deci procedeul de sugestie prin excelență. Cred că-l vom regăsi în străfundurile multora dintre sugestiile comice, mai ales în comicul grosolan, acolo unde pare să se petreacă sub ochii noștri transformarea unei persoane în obiect. Dar există și alte procedee mai distincte, întîlnite la poeți, de exemplu, care tind poate în mod inconștient spre același scop. Putem, prin anumite dispozitive de ritm, de rimă, de asonanță, să ne legănăm imaginația, să o aducem din

aproape în aproape într-o stare de balans regulat și să o pregătim astfel încît să primească viziunea sugerată cu multă docilitate. Ascultați aceste versuri de Regnard și observați dacă imaginea fugară a unei *păpuși* nu va traversa cîmpul imaginației dumneavoastră:

... Mai mult, el datorează unor numeroși particulari
Suma de zece mii, o livră și-un obol,
Pentru că fără încetare, un an, pe cuvîntul său,
L-au îmbrăcat, l-au plimbat în caleașcă, l-au încălzit,
L-au încălțat, l-au înmănușat, l-au bărbierit,
I-au dat să mănînce, să bea și l-au purtat de colo pînă colo.

Nu descoperiți oare ceva de același fel în acest cuplet al lui Figaro (deși aici se încearcă sugerarea unui animal mai curînd decît a unui lucru): „Ce fel de om este acesta? – Este un frumos, gras, scund, tînăr, bătrîn, împestrițat cu gri, viclean, bărbierit, blazat, care pîndește și scotocește, mormăie și geme în același timp.”

Între aceste scene foarte grosolane și sugestii foarte subtile este loc pentru o nenumărată mulțime de efecte amuzante – toate cele pe care le-am obține exprimîndu-ne în legătură cu persoanele așa cum am face dacă ar fi vorba de simple lucruri. Nu voi alege decît unul sau două exemple din teatrul lui Labiche. Domnul Perrichon, în momentul în care urcă în vagon, se asigură că n-a uitat niciunul dintre coletele sale: „Patru, cinci, șase, nevastă-mea șapte, fiică-mea opt și cu mine nouă.” Mai este o altă piesă în care tatăl laudă știința fiicei sale în următorii termeni: „Ea vă va spune fără greșală toți regii Franței care au avut loc.” *Ceea ce a avut loc*, fără a converti în chip precis regii în lucruri, îi asimilează unor evenimente impersonale.

Să notăm, în legătură cu exemplul din urmă: în identificarea dintre persoană și obiect nu trebuie să se meargă pînă la capăt, pentru ca efectul comic să se producă. Este de ajuns să

se între pe această cale, prefăcându-ne, de exemplu, a confunda persoana cu funcția pe care o exercită. Nu voi cita decât cuvintele unui primar de plasă, dintr-un roman de About: „Domnul prefect, care ne-a arătat întotdeauna aceeași bunăvoință, cu toate că a fost schimbat de mai multe ori de la 1847 încolo...”

Toate aceste replici sînt construite după același model. Am putea să compunem în chip indefinit altele asemeni lor, din moment ce deținem formula. Dar arta povestitorului sau a autorului de vodeviluri nu constă pur și simplu în a compune cuvinte. Ceea ce este dificil este a da cuvîntului forță de sugestie, adică a-l face acceptabil. Și nu-l acceptăm decât pentru că ni se pare sau că reiese dintr-o anumită stare sufletească, sau că se încadrează în anumite circumstanțe. În acest fel, știm că domnul Perrichon este foarte emoționat în momentul în care face prima călătorie. Expresia „a avea loc” este din cele care se vor fi repetat de nenumărate ori în lecțiile recitate de fată în fața tatălui; ea ne face să ne gîndim la o recitare propriu-zisă. Și în sfîrșit, admirația pentru mașina administrativă ar putea, la rigoare, să meargă pînă la a ne face să credem că nimic nu se schimbă la un prefect atunci cînd i se schimbă numele și că funcția este investită cu existență peste capul funcționarului.

Iată-ne cu adevărat departe de cauza originală a rîsului. Cutare formă comică, inexplicabilă prin ea însăși, nu se înțelege în realitate decât prin asemănarea cu o alta, care nu ne face să rîdem decât prin înrudirea sa cu o a treia și așa mai departe astfel încît analiza psihologică, oricît de luminată și de pătrunzătoare o presupunem, se va rătăci în mod necesar, dacă nu va urma firul de-a lungul căruia impresia comică a călătorit de la o extremitate a seriei la alta. De unde provine această continuitate a progresului? Care este deci presiunea, care este ciudatul imbold care face comicul să alunece astfel de la o imagine la alta, mai departe de punctul de origine, pînă la a se fragmenta și a se pierde în analogii infinite de îndepărtate? Dar care este forța care divide și subdivide crengile arborelui în ramuri,

rădăcina în rădăcini secundare? O lege ineluctabilă condamnă astfel orice energie vie, pentru puținul timp care-i este hărăzit, să ocupe cât mai mult spațiu cu putință. Or, fantezia comică este o energie cu adevărat vie, planta singulară care a crescut cu vigoare în părțile stîncoase ale solului social, așteptînd ca o cultivare sistematică să-i permită să rivalizeze cu produsele cele mai rafinate ale artei. Sîntem departe de marea artă, este adevărat, cu toate aceste exemple de comic care mi s-au perindat dinaintea ochilor. Dar ne vom apropia în chip sensibil, fără a atinge încă domeniul artei, în capitolul ce urmează. Dedesubtul artei se află artificii. În această zonă a artificiilor, termen mediu între natură și artă, vom pătrunde acum. Vom trata despre autorul de vodeviluri și despre omul de spirit.

10

11

Capitolul II

COMICUL SITUAȚIILOR ȘI COMICUL CUVINTELOR

I

Am studiat comicul ce aparține formelor, mișcărilor în general. Trebuie acum să-l căutăm în acțiuni și în situații. Bineînțeles, acest gen de comic se întâlnește cu ușurință în viața de toate zilele. Dar poate că nu acesta este cadrul în care el se pretează cel mai bine unei analize. Dacă este adevărat că teatrul înseamnă o îngroșare și o simplificare a vieții, comedia ar putea să ne furnizeze, în acest punct particular al subiectului nostru, mai multe învățăminte decât viața însăși. Poate chiar ar trebui să ducem simplificarea mai departe, să ne întoarcem la cele mai vechi dintre amintirile noastre, să căutăm, în jocurile care-l amuzau pe copilul de altă dată, cea dintâi încropire a combinațiilor care-l fac pe om să râdă. Prea adeseori vorbim despre sentimentele noastre de plăcere și durere ca și cum ele s-ar naște bătrâne, ca și cum fiecare dintre ele n-ar avea propria istorie. Prea adeseori, mai ales, desconsiderăm ceea ce încă

este copilăresc, ca să spunem așa, în cea mai mare parte dintre emoțiile noastre ce au drept fundal bucuria. Cîte dintre plăcerile prezente s-ar reduce, dacă le-am examina de aproape, la a nu mai fi decît amintiri ale plăcerilor trecute! Ce-ar mai rămîne din cea mai mare parte a emoțiilor noastre, dacă le-am reduce la ceea ce au însemnat ele cu adevărat, dacă am înlătura tot ceea ce este, pur și simplu, o rememorare? Cine știe dacă nu cumva devenim, începînd cu o anumită vîrstă, impermeabili față de bucuria proaspătă și nouă și dacă principalele satisfacții ale omului matur pot fi altceva decît sentimente infantile revivificate, briză parfumată pe care ne-o trimite în rafale din ce în ce mai rare un trecut din ce în ce mai îndepărtat? Orice răspuns am da acestei întrebări foarte generale, un punct va rămîne întotdeauna în afara oricărei îndoieli: anume, că nu poate exista soluție de continuitate între plăcere și joc, la copil, și aceeași plăcere, trăită de omul matur. Or, comedia este în mare parte un joc, un joc care imită viața. Și dacă, în jocurile copilului, atunci cînd manevrează păpuși și marionete, totul se face prin intermediul sforilor, nu trebuie oare ca și noi să regăsim tocmai aceste sfori, micșorate prin folosință, în firele care leagă situațiile din comedie? Să pornim așadar de la jocurile de copil. Să urmărim progresul insesizabil prin care el își face marionetele să crească, le dă viață și le aduce la acel stadiu de indecizie finală în care, fără a fi încetat să fie marionete, au devenit, cu toate acestea, oameni. Vom avea astfel personaje de comedie. Și vom putea verifica în privința lor legea pe care toate analizele noastre precedente ne îngăduie să o prevedem, lege prin care vom defini situațiile de vodevil în general: *Este comic orice aranjament de acte și de evenimente care, inserate unele în altele, ne dau iluzia de viață și senzația netă a unui aranjament mecanic.*

1. *Diavolul cu arc.* Ne-am jucat cu toții, altă dată, cu diavolul care sare din cutia sa. Îl comprimăm și el își recîștigă

verticalitatea. Îl împingem mai jos și el sare din nou, mai sus. Îl strivim sub capac și dintr-o dată el aruncă totul în aer. Nu știu dacă această jucărie este foarte veche, dar genul de amuzament pe care îl conține aparține în mod sigur tuturor timpurilor. Este vorba despre conflictul între două obstinații, dintre care una, pur mecanică, sfârșește cu toate acestea, de obicei, prin a ceda celeilalte, care se amuză. Pisica și felul în care obișnuiește să se joace cu șoarecele: îl lasă de fiecare dată să plece, ca dintr-un resort, pentru a-l opri brusc, cu o lovitură de labă. În acele clipe, ea își oferă un amuzament de același gen.

Să trecem deci la teatru. Sîntem datori să începem cu cel al lui Guignol. Cînd comisarul se aventurează pe scenă, el primește de îndată, pe bună dreptate, o lovitură de baston care îl doboară. Se redresează, dar o a doua lovitură îl lungește la pămînt. La o nouă recidivă, o nouă pedeapsă. După ritmul uniform al resortului care se comprimă și se destinde, comisarul cade și se ridică, în timp ce rîsul auditoriului se amplifică mereu.

Să ne închipuim acum un resort mai curînd moral, o idee care se exprimă, pe care o reprimăm și care se exprimă din nou, un val de cuvinte în mișcare, pe care-l oprim și care întotdeauna pornește din nou. Vom avea iarăși viziunea unei ființe ce se obstinează și a unei alte încăpățînări, care o combate. Dar această viziune își va fi pierdut o parte din materialitate. Nu vom mai fi în lumea lui Guignol; vom asista la o adevărată comedie.

Multe scene comice se reduc, într-adevăr la acest tip simplu. Astfel, în scena din *Căsătorie cu de-a sila*, dintre Sganarelle și Pancrace, întreg comicul provine din conflictul care s-a stabilit între ideea lui Sganarelle, care vrea să-l forțeze pe filosof să-l asculte și obstinația filosofului, veritabilă mașină de vorbit care funcționează în mod automat. Pe măsură ce scena avansează, imaginea diavolului cu arc se conturează mai bine, în așa fel încît la sfîrșit personajele însele îi adoptă mișcarea,

Sganarelle respingîndu-l de fiecare dată pe Pancrace în culise, Pancrace revenind de fiecare dată pe scenă pentru a-și ține mai departe discursul. Și cînd Sganarelle reușește să-l facă pe Pancrace să intre în casă, după ce izbutește să-l închidă înăuntru (era să spun înăuntru cutiei), dintr-o dată capul lui Pancrace reapare la fereastra care se deschide, ca și cum ar face un capac să se ridice.

Același joc de scenă în *Bolnavul închipuit*. Medicina ofensată deversează asupra lui Argan, prin gura domnului Purgon, amenințarea tuturor bolilor. Și de fiecare dată cînd Argan se ridică din fotoliul său, ca pentru a-i închide gura lui Purgon, îl vedem pe acesta dispărînd pentru o clipă în culise, ca și cum ar fi înghițit, apoi, ca mișcat de un resort, urcînd pe scenă împreună cu un nou blestem. O singură exclamație, repetată fără încetare: „Domnule Purgon!”, marchează toate momentele acestei mici scene. Să considerăm încă și mai de aproape imaginea resortului care se comprimă, se destinde și se comprimă din nou. Să extragem esențialul. Am obținut unul dintre procedeele obișnuite ale comediei clasice, *repetiția*.

De unde provine comicul legat de repetarea unui cuvînt, în teatru? Căutăm în van o teorie a comicului care să răspundă într-o manieră satisfăcătoare la această întrebare foarte simplă. Și problema rămîne, într-adevăr insolubilă, atît timp cît vrem să găsim explicația unei trăsături amuzante în acea trăsătură însăși, izolînd-o de tot ceea ce ea sugerează. Nicăieri nu se trădează mai bine insuficiența metodei curente. Dar adevărul este că dacă lăsăm deoparte anumite cazuri foarte speciale, asupra cărora vom reveni mai tîrziu, niciodată repetarea unui cuvînt nu este rizibilă prin ea însăși. Ea nu ne face să rîdem decît pentru că simbolizează un anumit joc particular, un joc al elementelor morale, el însuși simbol al unui joc cu totul și cu totul material. Este jocul pisicii care se amuză cu șoarecele, jocul copilului care împinge și scoate diavolul din interiorul cutiei – dar rafinat, spiritualizat, transportat în sfera sentimente-

lor și ideilor. Să enunțăm legea care definește, după părerea noastră, principalele efecte comice ale repetiției de cuvinte în teatru: *într-o repetiție comică de cuvinte ne aflăm, în general, în prezența a doi termeni, un sentiment comprimat care se destinde asemeni unui resort, și o idee care se amuză să comprime din nou sentimentul.*

Cînd Dorine îi povestește lui Orgon boala soției sale și cînd acesta o întrerupe fără încetare pentru a se interesa de sănătatea lui Tartuffe, întrebarea care revine mereu: „Și Tartuffe?”, ne dă senzația foarte netă a unui resort care și-a început cursa. Acest resort este cel pe care Dorine se amuză să-l reape-se, reluînd de fiecare dată povestea bolii Elmirei. Și atunci cînd Scapine vine să-i spună bătrînului Geronte că fiul său a fost luat prizonier pe faimoasa galeră, că trebuie să se grăbească să-l răscumpere, el se joacă de astă dată cu avariția lui Geronte, exact la fel ca Dorine cu orbirea lui Orgon. Avariția, de-abia comprimată, pornește de îndată în mod automat și tocmai acest automatism este cel pe care Molière a vrut să-l scoată în evidență prin repetarea mașinală a unei fraze în care se exprimă regretul pentru banii pe care va fi nevoit să-i dea: „Ce naiba căuta pe acea galeră?”. Aceeași observație pentru scena în care Valeriu încearcă să-l convingă pe Harpagon că ar fi nedrept să-și mărite fata cu un bărbat pe care accasta nu-l iubește. „Fără zestre!”, întrerupe meru avariția lui Harpagon. Și noi întrezărim, dincolo de acest cuvînt care revine automat, un întreg mecanism al repetiției, care pivotează pe ideea fixă.

Cîteodată, este adevărat, acest mecanism este mai anevoie de sesizat. Și ne lovim aici de o nouă dificultate a teoriei comicului. Sînt cazuri în care întregul interes al unei scene rezidă într-un personaj unic care se dedublează, interlocutorul acestuia jucînd rolul unei simple prisme, ca să spunem așa, dincolo de care se efectuează dedublarea. Riscăm atunci să ne rătăcim pe un drum greșit, dacă încercăm să căutăm secretul efectului produs în ceea ce vedem și auzim, în scena exterioară pe care

o joacă personajele și nu în comedia cu totul și cu totul interioară, pe care această scenă nu face decît să o refracteze. De exemplu, cînd Alceste răspunde cu obstinație: „Nu vreau să spun așa ceva!” lui Oronte care îl întreabă dacă versurile sale i se par proaste, repetiția este comică și totuși este limpede că Oronte nu se amuză aici împreună cu Alceste în jocul pe care tocmai l-am descris. Dar, să fim puși în gardă!, aici sînt, în realitate, doi oameni în Alceste; de o parte „mizantropul care se amuză să le spună oamenilor verde în față ce crede despre ei”, de cealaltă parte gentilomul care nu poate dezavua dintr-o dată formulele de politețe, sau, pur și simplu, omul care reculează în momentul decisiv, în care ar trebui să treacă de la teorie la acțiune, să rănească un amor-propriu, să producă durere. Adevărata scenă nu se mai desfășoară atunci între Alceste și Oronte, ci mai curînd între Alceste și Alceste însuși. Dintre acești doi Alceste, unul este cel care ar vrea să facă explozie iar celălalt este cel care îi închide gura în momentul cînd ar vrea să spună lucrurilor pe nume. Fiecare dintre acele „Nu vreau să spun așa ceva!” reprezintă un efort sporit pentru a refula ceva ce împinge și presează în dorința de a ieși. Tonul acestor „Nu vreau să spun așa ceva!” devine deci din ce în ce mai violent, Alceste supărîndu-se din ce în ce mai mult – nu împotriva lui Oronte, așa cum crede acesta, ci împotriva lui însuși. Și în acest fel tensiunea resortului se reînnoiește, mereu mai puternică, pînă la destinderea finală. Mecanismul repetiției este deci, într-adevăr, mereu același.

Decizia unui om de a nu mai spune decît ceea ce gîndește, chiar dacă ar trebui „să încrucișeze sabia cu întreaga specie umană”, nu este în mod necesar comică; asta înseamnă viață, o viață de calitate cea mai aleasă. Că un alt om, din blîndețe de caracter, egoism sau dispreț, preferă mai bine să le spună oamenilor ceea ce-i flatează, nu înseamnă nimic altceva decît viață, de asemenea; și de data asta, nu e nimic care să ne facă să rîdem. Chiar dacă din acești doi oameni ați face unul singur,

astfel încît personajul obținut prin unificare să ezite între o franchețe care rănește și o politețe care înșeală, această luptă a două sentimente contrare nu va fi comică însă, ea va apărea drept foarte serioasă, dacă ambele sentimente ajung să se organizeze prin însăși contrarietatea lor, ca să progreseze împreună, să creeze o stare sufletească compresă, în sfîrșit, ca să adopte un *modus vivendi* care ne oferă, pur și simplu, impresia complexă a vieții. Dar presupuneți acum, într-un om cu adevărat viu, aceste două sentimente devenite ireductibile și *rigide*; faceți ca omul să oscileze între unul și celălalt; faceți mai ales ca această oscilare să devină în mod sincer mecanică, adoptînd forma cunoscută a unui dispozitiv obișnuit, simplu, copilăresc; veți avea de astă dată imaginea pe care am întîlnit-o pînă acum la toate obiectele rizibile, veți avea o *mecanică înăuntrul viului*, veți avea comic.

Ne-am aplecat îndeajuns asupra acestei prime imagini, aceea a diavolului cu arc, pentru a face să se înțeleagă cum fantezia comică obișnuiește să convertească, puțin cîte puțin, un mecanism material într-un mecanism moral. Vom începe să examinăm încă unul sau două jocuri diferite, dar mărginin-du-ne acum doar la indicații sumare.

2. *Păpușa cu sfori*. Nenumărate sînt scenele de comedie în care un personaj crede că vorbește și acționează în mod liber, în care acest personaj își conservă, în consecință, întreg esențialul vieții, pe cînd, perceput dintr-un anumit unghi, el apare ca o simplă jucărie între mîinile unui alt personaj, care se amuză. De la păpușa pe care copilul o manevrează cu ajutorul sforii, la Geronte și Argonte manipulați de Scapin, intervalul este ușor de parcurs. Ascultați-l mai bine pe însuși Scapin: „Mașinăria a fost găsită.” și „Cerul este cel ce împinge în țesătura firelor mele” etc. Dintr-un instinct natural și pentru că ne place mai mult, cel puțin în imaginație, să fim cel ce înșeală, decît cel ce este înșelat, spectatorul trece de obicei de partea

celor șireți. El încheie un târg cu ei și de aici înainte, precum copilul care l-a făcut pe tovarășul său de joacă să-i împrumute păpușa, el însuși este cel care face ca fantoșa ale cărei fire le ține în mână să se plimbe pe scenă înapoi și încolo. Cu toate acestea, această ultimă condiție nu este indispensabilă. Putem foarte bine să rămânem străini față de ceea ce se petrece, cu condiția de a păstra senzația netă a unui angrenaj mecanic. Este ceea ce se întâmplă în toate cazurile în care un personaj oscilează între două tabere opuse, neștiind de partea căreia să treacă, deși fiecare dintre ele îl atrage, rînd pe rînd: așa se întâmplă cu Panurge, întrebîndu-i pe Pierre și Paul dacă trebuie să se mărite. Să remarcăm că autorul comic are întotdeauna grijă să personifice cele două părți contrare. În locul spectatorului, este nevoie de actori, pentru a mînuî sforile.

Tot ceea ce este serios în viețile noastre, provine din libertate. Sentimentele pe care le-am lăsat să se maturizeze, pasiunile pe care le-am clocit, acțiunile în legătură cu care am deliberat, am hotărît, am executat, în sfîrșit, ceea ce provine din noi înșine și ne aparține cu adevărat, iată ceea ce dă vieții alura sa uneori dramatică și în general gravă. Ce-ar trebui pentru a transforma toate acestea în comedie? Ar trebui să ne imaginăm că libertatea aparentă ascunde o rețea de sfori și că aici, jos, noi sîntem, după cum spune poetul,

... umile marionete

Al căror fir se află în mîinile Necesității.

Nu există, prin urmare, scenă reală, serioasă, chiar dramatică, pe care fantezia să nu o poată preschimba în comic prin evocarea acestei simple imagini. Nu există un alt joc căruia să i se deschidă un cîmp de acțiune mai vast.

3. *Bulgărele de zăpadă*. Pe măsură ce avansăm în acest studiu al procedeeelor comediei, înțelegem mai bine rolul pe care îl joacă reminiscențele copilăriei. Ele se referă poate mai puțin la un joc deosebit, decît la dispozitivul mecanic în raport

cu care un asemenea joc nu reprezintă decît o aplicație. Același dispozitiv general poate de altfel să se regăsească în jocuri foarte deosebite, precum o arie de operă în multe fantezii muzicale. Ceea ce are importanță aici, ceea ce spiritul reține, ceea ce reprezintă trecerea, prin gradații insesizabile, de la jocurile copilului la cele ale omului matur, este schema combinării sau, dacă doriți, formula abstractă pentru care aceste jocuri nu sînt decît niște aplicații particulare. Iată, de exemplu, bulgărele de zăpadă care se rostogolește și care se mărește din ce în ce mai mult prin rostogolire. Ne-am putea gândi, la fel de bine, la soldații de plumb, așezați în șir, unul în spatele celui alt: dacă îl vom împinge pe primul, el va cădea asupra celui de al doilea, care îl va doborî pe cel de al treilea și situația se va repeta pînă cînd toți vor fi la pămînt. Sau, într-un alt exemplu, un castel din cărți de joc, înălțat cu multă trudă: prima pe care o vom atinge ezită să-și schimbe poziția, vecina sa clătinată se decide mai repede și travaliul deconstructiv, accelerîndu-se pe parcurs, se grăbește vertiginos spre catastrofa finală. Toate aceste obiecte sînt foarte diferite, dar ne sugerează, am putea spune, aceeași viziune abstractă, aceea a unui efect care se propagă adăugîndu-se sieși, în așa fel încît cauza, insignifiantă la origine, ajunge printr-un progres necesar la un rezultat pe cît de important, pe atît de neașteptat. Deschidem acum o carte cu imagini pentru copii: vom vedea acest dispozitiv croindu-și deja drum spre forma unei scene comice. Iată, de exemplu (am luat la întîmplare una din „seriile Epinal”), un vizitator care se precipită într-un salon: răstoarnă o doamnă, care își varsă ceașca de ceai asupra unui domn bătrîn, care sparge o fereastră, care cade în stradă în capul unui agent care pune toată poliția în stare de alertă etc. Același dispozitiv apare în nenumărate dintre imaginile destinate persoanelor mature. În „istoriile fără cuvinte” pe care le realizează desenatorii comici, este foarte ades vorba despre un obiect care se deplasează și despre persoane care se solidarizează cu mișcarea acestuia:

atunci, de la o scenă la alta, schimbarea de poziție a obiectului aduce cu sine în mod mecanic schimbări de situație din ce în ce mai grave între persoane. Să trecem acum la comedie. Cîte scene-bufonerii, cîte dintre comedii chiar se reduc la acest tip simplu! Să recitim istorisirea lui Chicanneau, în *Pledanții*: este vorba de procese care se angrenează în cadrul proceselor și mecanismul funcționează din ce în ce mai repede (Racine ne dă acest sentiment al unei accelerări crescînde înghesuind din ce în ce mai mult termenii procedurii unul în celălalt) pînă cînd urmărirea penală declanșată pentru un balot de fîn ajunge să-l coste pe reclamant cea mai mare parte din averea sa. Același aranjament, de asemenea, în anumite scene din Don Quijote, de exemplu în scena hanului, unde o ciudată înlănțuire de circumstanțe îl face pe catîrgiu să-l lovească pe Sancho, care-o lovește pe Maritorna, peste care cade hangiul etc. Să ajungem, în sfîrșit la vodevilul contemporan. Este nevoie să reamintim toate formele sub care se prezintă această combinație? Este una de care ne folosim destul de des: ea constă în a face ca un anumit obiect material (o scrisoare, de exemplu) să fie de o importanță capitală pentru anumite personaje și ca ele să fie nevoite să o regăsească de îndată, cu orice preț. Acest obiect, care le scapă mereu ori de cîte ori cred că au pus mîna pe el, se rostogolește deci de-a lungul întregii piese, încorporîndu-și pe drum incidente din ce în ce mai grave, din ce în ce mai neașteptate. Toate acestea seamănă mai mult decît am fi crezut cu un joc de copil. Este vorba despre efectul bulgărelui de zăpadă.

Elementul propriu al unei combinații mecanice este faptul de a fi în general reversibilă. Copilul se amuză privind o bilă pusă în mișcare în direcția popicelor, o bilă ce răstoarnă totul în calea sa și multiplică ravagiile; el rîde și mai tare atunci cînd bila, după ocolișuri și înconjururi, după ezitări de tot felul, revine în punctul de plecare. Cu alte cuvinte, mecanismul pe care îl descriem este deja comic atunci cînd este rectiliniu; el este cu atît mai mult, atunci cînd devine circular și cînd toate

eforturile personajului ajung, printr-un angrenaj fatal de cauze și efecte, să-l aducă pur și simplu în punctul de plecare. Or, vom vedea că o mare parte dintre vodeviluri gravitează în jurul acestei idei. O pălărie de paie de Italia a fost mîncată de un cal. În Paris nu există decît o singură pălărie asemănătoare și ea trebuie să fie găsită cu orice preț. Această pălărie, pierdută mereu în momentul în care era pe punctul de a fi găsită, îl pune în mișcare pe personajul principal, care, la rîndul său, pune în mișcare toate celelalte personaje care sînt legate de el: în același fel, magnetul atrage în urma sa, printr-o atracție care se transmite din aproape în aproape, așchiile de pilitură de fier, agățate unele de celelalte. Și în timp ce în sfîrșit, din incident în incident, credem că am ajuns la capăt, pălăria atît de mult rîvnită se dovedește a fi tocmai cea care a fost mîncată. Aceeași odisee într-o comedie nu mai puțin celebră de Labiche. Ne sînt prezentați mai întîi, jucînd împreună partida zilnică de cărți, un bătrîn burlac și o fată bătrînă care sînt de altfel cunoștințe vechi. S-au adresat amîndoi, fiecare de capul său, unei agenții matrimoniale. După o mulțime de dificultăți și de neplăceri, se grăbesc, cot la cot, pe întreaga durată a piesei, către întrevvedere care îi pune, pur și simplu unul în fața celui-lalt. Același efect circular, aceeași întoarcere în punctul de plecare, într-o piesă mai recentă. Un soț persecutat consideră că va scăpa prin divorț de soție și de soacră. Se recăsătorește; și iată că jocul combinat al divorțului și căsătoriei i-o aduce înapoi pe fosta soție, sub o formă agravată, aceea de soacră.

Cînd ne gîndim la intensitatea și la frecvența acestui gen de comic, înțelegem de ce a stîrnit imaginația anumitor filosofi. A face un drum lung pentru a reveni, fără știre, în punctul de plecare, înseamnă a depune un mare efort pentru a obține un rezultat nul. Am putea fi tentați să definim comicul în această din urmă manieră. Ne îndeamnă să procedăm așa și ideea unui Herbert Spencer: rîsul va fi fiind indicele unui efort care întîlnește dintr-o dată vidul. Kant spunea deja: „Rîsul provine dintr-o

așteptare care se soluționează subit în nimic.” Recunosc că aceste definiții s-ar aplica ultimelor dintre exemplele noastre; din nou, ar trebui să aducem anumite restricții formulei, deoarece sînt multe eforturi inutile care nu provoacă rîsul. Dar dacă ultimele noastre exemple ne înfățișează o cauză uriașă ce duce la un efect neînsemnat, am citat deja mai înainte altele care ar trebui să fie definite în maniera inversă: un efect uriaș ce rezultă dintr-o cauză fără importanță. Adevărul este că această a doua definiție nu valorează mai mult decît prima. Disproporția între cauză și efect, indiferent dacă se prezintă într-un sens sau în altul, nu este niciodată sursa nemijlocită a rîsului. Rîdem de un lucru pe care această disproporție poate, în anumite cazuri să-l facă manifest, vreau să spun de aranjamentul mecanic special pe care ea ne lasă să-l întrevădem prin transparență, dincolo de seria de cauze și efecte. Dacă veți neglija acest aranjament, veți abandona singurul fir conducător ce ar putea să vă călăuzească în labirintul comicului, iar regula pe care ați urmat-o, aplicabilă poate la unele cazuri alese în mod convenabil, rămîne expusă față de întîlnirea nefericită cu primul exemplu contrar, care o va spulbera.

Dar de ce rîdem de acest aranjament mecanic ? Dacă povestea unui individ sau cea a unui grup ne apare, la un moment dat, drept un joc de angrenaje, de resorturi sau de sfori, acest lucru este straniu, fără îndoială, dar de unde provine caracterul special al acestei stranieți? De ce este ea comică? La această întrebare, care ni s-a înfățișat sub mai multe forme, vom da întotdeauna același răspuns. Mecanismul rigid pe care îl surprindem din cînd în cînd, ca pe un intrus, în continuitatea vie a lucrurilor omenești, are pentru noi un interes deosebit, deoarece este ceva în genul unei *distrageri* de la viață. Dacă evenimentele ar putea să fie fără încetare atente la propriul lor curs, n-ar mai exista coincidențe, întîlniri, serii circulare; totul s-ar derula mai departe și ar progresa întotdeauna. Și dacă toți oamenii ar fi în permanentă atenți la viață, dacă am relua în

mod constant contactul cu ceilalți și de asemenea cu noi înșine, nimic nu ar mai lăsa impresia că se produce în noi datorită acțiunii resorturilor sau sforilor. Comicul constituie acea latură a persoanei prin care aceasta se aseamănă cu un lucru, acel aspect al evenimentelor omenești care imită, prin rigiditatea sa de un gen cu totul și cu totul particular, mecanismul pur și simplu, automatismul, în sfârșit, mișcarea lipsită de viață. El exprimă deci o imperfecțiune individuală sau colectivă care reclamă corecția imediată. Rîsul este această corecție însăși. Rîsul este un anumit gest social, care subliniază și reprimă o anumită distragere specială a oamenilor și a evenimentelor.

Dar chiar acest fapt ne invită să căutăm mai departe și la o înălțime mai mare. Ne-am amuzat pînă aici, regăsind în jocurile omului matur anumite combinații mecanice care îl distrau pe copilul de altădată. Aceasta era o manieră empirică de a proceda. A sosit momentul de a încerca o deducție metodică și completă, de a extrage procedeele multiple și variabile ale teatrului comic chiar din sursa acestora, din principiul lor permanent și simplu. Acest teatru, am spune, combină evenimentele în așa fel încît să insinueze un mecanism în formele exterioare ale vieții. Să determinăm, deci, caracterele esențiale prin care viața, imaginată din afară, ar putea să pară că-și dezvăluie structura într-un simplu mecanism. Ne va fi atunci de-ajuns să trecem la caracterele opuse, pentru a obține formula abstractă, de această dată generală și completă, a tuturor procedeelor de comedie reale și posibile.

Viața ni se prezintă ca o anumită evoluție în timp și ca o anumită complicație în spațiu. Considerată în timp, ea reprezintă progresul continuu al unei ființe care îmbătrânește fără încetare: este un fel de a spune că ea nu se reîntoarce niciodată și că niciodată nu se repetă. Imaginată în spațiu, ea etalează dinaintea ochilor noștri elemente coexistente, atît de intim solidare între ele, atît de exclusiv făcute unele pentru celelalte, încît nici unul dintre ele n-ar putea să aparțină în același timp

la două organisme diferite: fiecare ființă vie este un sistem închis de fenomene, incapabil să interfereze cu alte sisteme. Schimbare continuă de aspect, ireversibilitate a fenomenelor, individualitate perfectă a unei serii închisă în ea însăși, iată caracterele exterioare (reale sau aparente, nu are nici o importanță) care disting viul de simpla mecanică. Să privim lucrurile în sens invers: vom avea trei procedee pe care le vom denumi, cu voia dumneavoastră, *repetiția*, *inversiunea*, *interferența seriilor*. Este ușor de observat că aceste trei procedee sînt cele folosite în vodevil și că, în afară de ele, nu ar fi cu puțință să găsim altele.

Le vom găsi mai întîi, amestecate în doze variabile, în toate scenele pe care tocmai le-am trecut în revistă, și cu atît mai mult în jocurile de copii al căror mecanism îl reproduc. Nu vom întîrzia asupra acestei analize. Va fi cu mult mai util să studiem aceste procedee în stare pură, plecînd de la exemple noi. Nimic nu va fi de altfel mai ușor, deoarece deseori le vom întîlni în stare pură chiar în comedia clasică, deopotrivă ca și în teatrul contemporan.

I. *Repetiția*. Nu mai este vorba, ca pînă acum, de un cuvînt sau de o frază pe care un personaj o repetă, ci de o situație, adică de o combinaire de circumstanțe, care revine, mereu aceeași, de mai multe ori, hotărînd astfel în legătură cu evoluția schimbătoare a vieții. Experiența ne prezintă deja acest gen de comic, dar numai în stadiul rudimentar. Astfel, întîlnesc într-o zi pe stradă un prieten pe care nu l-am mai văzut de multă vreme; situația nu are nimic comic. Dar dacă, în aceeași zi, îl întîlnesc din nou și apoi o a treia și o a patra oară, sfîrșim prin a rîde împreună de „coincidență”. Imaginați-vă, așadar, o serie de evenimente imaginare care vă dau îndeajuns iluzia vieții și presupuneți, în mijlocul acestei serii care progresează, o aceeași scenă care se repetă, fie între aceleași personaje, fie între personaje diferite: veți avea o nouă coincidență, dar cu mult mai

ieșită din comun. Acestea sînt repetițiile care ni se prezintă în teatru. Ele sînt cu atît mai comice cu cît scena repetată este mai complexă și cu cît ea este adusă în prim-plan cu mai multă naturalețe – două condiții care par să se excludă și pe care abilitatea autorului dramatic va trebui să le concilieze.

Vodevilul contemporan se folosește de acest procedeu sub toate aspectele. Unul dintre cele mai cunoscute constă în a plimba un grup de personaje, de la un act la altul, prin mediile cele mai diverse, în așa fel încît în circumstanțe mereu reînnoite să se reproducă o aceeași serie de evenimente sau de situații neplăcute care își corespund în mod simetric.

Mai multe dintre piesele lui Molière ne oferă o astfel de compunere a evenimentelor ce se repetă de la un capăt la altul al comediei. Astfel, *Școala femeilor* nu face decît să readucă în prim-plan și să repete un anumit efect în trei timpi: primul timp, Horace îi povestește lui Arnolphe ceea ce a plănuit pentru a-l înșela pe tutorele lui Agnes, care se întîmplă să fie Arnolphe însuși; al doilea timp, Arnolphe crede că a parat lovitura; al treilea timp, Agnes face în așa fel încît precauțiile lui Arnolphe să se întoarcă în beneficiul lui Horace. Aceeași periodicitate regulată în *Școala bărbaților*, în *Distratul* și mai ales în *George Dandin*, unde se regăsește același efect în trei timpi: primul timp, George Dandin își dă seama că soția lui îl înșeală; al doilea timp, își cheamă socrii în ajutor; al treilea timp, el, George Dandin, este cel care își prezintă scuzele.

Cîteodată, aceeași scenă se va repeta între grupuri de personaje diferite. Nu rareori, așadar, cel dintîi grup va fi alcătuit din stăpîni, iar cel de al doilea din servitori. Servitorii vor relua într-o altă tonalitate, transpusă într-un stil mai puțin nobil, o scenă jucată deja de stăpîni. O parte din *Ciuda amoroasă* este construită pe acest plan, la fel ca și *Amphitryon*. Într-o amuzantă comedioară de Benedix, *Der Eigensinn*, ordinea este inversă; stăpînii sînt cei care reproduc o scenă de încăpățînare, după exemplul servitorilor lor.

Dar, oricare ar fi personajele între care sînt construite situații simetrice, o diferență profundă pare să subziste între comedia clasică și teatrul contemporan. A introduce în desfășurarea evenimentelor o anumită ordine matematică, conservînd totodată aspectul de verosimilitate, adică de nemijlocită prezență a vieții, iată care va fi scopul dintotdeauna. Dar mijloacele folosite diferă. În cea mai mare parte a vodevilurilor, se acționează în mod direct asupra spiritului spectatorului. Oricît de extraordinară ar fi, într-adevăr, coincidența, ea va deveni acceptabilă prin simplul fapt de a fi fost acceptată și noi o vom primi dacă am fost puțin cîte puțin pregătiți pentru aceasta. Așa procedează deseori autorii contemporani. Dimpotrivă, în teatrul lui Molière, dispozițiile personajelor și nu cele ale publicului sînt cele ce fac ca repetiția să pară naturală. Fiecare dintre aceste personaje reprezintă o forță aplicată într-o anumită direcție și situația se repetă datorită faptului că aceste forțe de direcție constantă se compun în mod necesar între ele în aceeași manieră. Comedia de situații, astfel înțeleasă, se mărginește deci la comedia de caractere. Ea merită să fie numită clasică, dacă este adevărat că arta clasică este cea care nu pretinde să extragă din efect mai mult decît va fi existat inițial în cauză.

II. *Inversiunea*. Acest al doilea procedeu prezintă o atît de mare analogie cu primul încît ne vom mulțumi să-l definim, fără a insista asupra aplicațiilor sale. Imaginați-vă cîteva personaje într-o anumită situație: veți obține o scenă comică, dacă veți face în așa fel încît situația să se răstoarne, iar rolurile să fie intervertite. De acest fel este dubla scenă de salvare din *Căsătoria domnului Perrichon*. Dar nu este necesar ca ambele scene simetrice să se joace sub ochii noștri. Se poate să nu ne fie reprezentată decît una, pentru a ști cu certitudine că noi ne vom gândi la cealaltă. În acest fel, rîdem de inculpatul care îi face morală judecătorului, de copilul care pretinde să dea lecții

părinților săi, în fine, de tot ceea ce se poate clasifica în rubrica „lume răsturnată”.

Deseori ne va fi prezentat un personaj care întinde firele plasei în care va cădea prins el însuși. Povestirea persecutorului victimă a propriei sale persecuții, a înșelătorului înșelat, reprezintă fundalul a nenumărate comedii. Întîlnim deja aceste elemente în mai vechea farsă. Avocatul Pathelin îi indică o stratagemă clientului său, pentru a-l înșela pe judecător: clientul se va folosi de stratagemă pentru a nu plăti avocatul. O femeie arțăgoasă îi cere soțului său să execute toate muncile menajului; ea a menționat toate detaliile pe un „pergament”. Căzută acum într-o pivniță, soțul ei va refuza să o tragă afară: „Așa ceva nu este scris pe pergament.” Literatura modernă a înfățișat multe alte variațiuni pe tema hoțului prădat. Este vorba întotdeauna, de fapt, despre o inversare de roluri, și despre o situație care se întoarce împotriva celui care a creat-o.

Aici se va verifica o lege pentru care am semnalat deja mai mult de o aplicație. Cînd o scenă comică a fost deseori repetată, ea trece în stadiul de „categorie” sau de model. Devine amuzantă prin ea însăși, independent de cauzele care au făcut ca ea să ne amuze. Atunci vor apărea scene noi, care deși nu sînt comice de drept, vor putea să ne amuze în fapt, dacă se vor asemana, dintr-un anumit unghi, cu scena devenită „categorie”. Ele vor evoca mai mult sau mai puțin confuz în spiritul nostru o imagine pe care o știm hazoasă. Ele vor fi clasate într-un gen în care figurează un tip de comic recunoscut în mod oficial. Scena „hoțului prădat” face indiscutabil parte din această specie. Ea iradiază asupra unci mulțimi de alte scene comicul pe care îl conține și sfîrșește prin a face comică orice neplăcere pe care ne-am atras-o din proprie greșală, oricare ar fi această greșală – ce spun?, o simplă aluzie la această neplăcere, un cuvînt care o reamintește. „Tu ai vrut-o, George Dandin”. Această replică nu ar avea nimic amuzant fără rezonanțele comice care o prelungesc.

III. Dar am vorbit îndeajuns despre repetiție și inversiune. Am ajuns acum la *interferența seriilor*. Este vorba despre un efect comic a cărui formulă este greu de descifrat, datorită extraordinarei varietăți de forme sub care se prezintă în teatru. Iată poate cum ar trebui să fie definită: *O situație este întotdeauna comică atunci când aparține în același timp de două serii de evenimente absolut independente și când poate să fie interpretată, pe rînd, în două sensuri cu totul și cu totul diferite.*

Ne vom gândi deîndată la *quiproquo*. Și *quiproquo*-ul este cu adevărat o situație care prezintă în același timp două sensuri diferite, unul pur și simplu posibil, cel pe care actorii i-l împrumută și celălalt real, cel pe care i-l dă publicul. Întrezărim sensul real al situației pentru că a existat în prealabil o grijă de a ne fi arătate toate fațetele; dar actorii, fiecare dintre ei, nu cunosc decît cîte o fațetă: de aici eroarea lor, de aici judecata greșită cu care măsoară ceea ce se face în jurul lor, ca și ceea ce fac ei înșiși. De la această judecată falsă ajungem la judecata adevărată; oscilăm între sensul posibil și sensul real; și această pendulare a spiritului nostru între două interpretări opuse este cea care apare mai întîi în amuzamentul pe care *quiproquo*-ul ni-l rezervă. Înțelegem că anumiți filosofi au fost surprinși în mod deosebit de această pendulare și că unii dintre ei au văzut însăși esența comicului într-o ciocnire sau într-o suprapunere a două judecăți care se contrazic. Dar definiția lor este departe de a putea fi aplicată tuturor cazurilor și chiar acolo unde se potrivește, ea nu definește principiul comicului, ci doar una dintre consecințele lui mai mult sau mai puțin îndepărtate. Este ușor de văzut că, într-adevăr, *quiproquo*-ul teatral nu este decît cazul particular al unui fenomen cu mult mai general, interferența seriilor independente și că, de altfel *quiproquo*-ul nu este rizibil prin el însuși, ci doar ca semn al unei interferențe de serii.

În orice *quiproquo*, într-adevăr, fiecare dintre personaje este inserat într-o serie de evenimente care îl privesc, a căror

reprezentare exactă o are și în funcție de care își reglează cuvintele și actele. Fiecare dintre seriile privind pe fiecare dintre personaje se dezvoltă într-o manieră independentă; dar ele s-au întâlnit la un moment dat în condiții de așa natură încît actele și cuvintele care fac parte din una dintre ele să poată să convină la fel de bine și celeilalte. De aici eroarea personajelor, de aici echivocul; dar acest echivoc nu este comic prin el însuși; nu este astfel decît pentru că întrupează coincidența dintre două serii independente. Dovada este că autorul trebuie să se străduiască mereu să ne atragă atenția asupra acestui dublu fapt, independența și coincidența. Și de obicei reușește, reînnoind fără încetare falsa amenințare a unei disocieri între cele două serii care coincid. În fiecare clipă totul este pe punctul de a se prăbuși și totul se redresează: acest joc este cel ce provoacă rîsul, în mai mare măsură decît acel du-te vino al spiritului nostru între două afirmații contradictorii. Și ne face să rîdem deoarece face manifestă dinaintea ochilor noștri interferența a două serii independente, veritabilă sursă a efectului comic.

De asemenea, *quiproquo*-ul nu poate fi decît un caz particular. Este unul dintre mijloacele (poate cel mai artificial) de a face sensibilă interferența seriilor; dar nu este singurul. În locul a două serii contemporane, am putea să alegem la fel de bine o serie de evenimente demult apuse și o serie de evenimente actuale: dacă aceste două serii ajung să interfereze în imaginația noastră, nu va fi vorba de *quiproquo*, și totuși același efect comic va continua să se producă. Gîndiți-vă la captivitatea lui Bonivard în castelul Chillon: iată o primă serie de fapte. Imaginați-vă în continuare pe Tartarin, călătorind în Elveția, arestat, azvîrlit în închisoare: o a doua serie, independentă de prima. Faceți acum ca Tartarin să fie legat de același lanț ca și Bonivard și ca, pentru o clipă, cele două istorisiri să coincidă: veți obține o scenă foarte amuzantă, una dintre cele mai amuzante pe care fantezia lui Daudet le va fi înfățișat. Multe incidente ale genului eroico-comic s-ar putea descompune în felul

acesta. Transpunerea, întotdeauna comică, a vechiului în modern se inspiră din aceeași idee.

Labiche s-a folosit de acest procedeu sub toate formele. Când începe să constituie seriile independente și să se amuze pe urmă făcându-le să interfereze între ele, pune în evidență o sursă a comicului din care vor decurge nenumărate situații particulare; va alege un grup închis, o nuntă, de exemplu, și îl va așeza în medii cu totul și cu totul străine, unde anumite coincidențe îi vor permite să se intercaleze pe moment. Când va păstra de-a lungul întregii piese un singur sistem de personaje, dar va face astfel ca unele dintre aceste personaje să aibă ceva de disimulat, să fie obligate să se înțeleagă între ele, să joace, în sfârșit, o comedie de mici proporții în mijlocul comediei mari: în fiecare moment, una dintre cele două comedii o va deranja pe cealaltă, apoi totul se aranjează și coincidența celor două serii se restabilește. Când, în sfârșit, este vorba despre o serie de evenimente cu totul ideale pe care o va intercala în seria reală, de exemplu un trecut ce ar trebui ascuns și care irupe fără încetare în prezent și pe care ajunge de fiecare dată să-l reconcilieze cu situații pe care părea că va trebui să le bulverseze. Dar întotdeauna vom regăsi cele două serii independente și, mereu, coincidența parțială.

Nu vom împinge mai departe această analiză a procedee-
lor de vodevil. Fie că este vorba de interferența seriilor, fie că
este vorba de inversiune sau repetiție, vedem că obiectul este
întotdeauna același: să obținem ceea ce am numit o *mecanizare*
a vieții. Vom alege un sistem de acțiuni și de relații și îl vom
repetă ca atare, sau îl vom răsturna cu susul în jos, sau îl vom
transporta în bloc într-un alt sistem cu care coincide în parte –
toate acestea fiind operații care constau în a trata viața ca pe
un mecanism ce se repetă, cu efecte reversibile și piese inter-
schimbabile. Viața reală este un vodevil în exact aceeași măsură
în care produce în mod natural efecte de același fel și în conse-
cintă, în exact aceeași măsură în care se uită pe sine, deoarece

dacă și-ar păstra mereu atenția trează, nu ar mai fi decît continuitate variată, progres ireversibil, unitate indivizibilă. Și de aceea comicul evenimentelor se poate defini drept o distracție a lucrurilor, după cum comicul unui caracter individual ține întotdeauna, după cum am făcut să se presimtă și după cum o vom arăta mai departe, de o anumită distracție fundamentală a persoanei. Dar această distracție a evenimentelor este excepțională. Efectele ei sînt ușoare. Și ea este, în orice caz, incorrigibilă, astfel încît nu folosește la nimic să rîdem de ea. De aceea nu ne va fi venit ideea de a o exagera, de a o erija în sistem, de a crea o artă de dragul ei, dacă rîsul nu ar fi întotdeauna o plăcere și dacă omenirea nu ar prinde din zbor cea mai mică ocazie de a-l face să se nască. Așa se explică vodevilul, care este pentru viața reală ceea ce păpușa articulată este pentru omul care merge, o exagerare foarte artificială a unei anumite rigidități naturale aflate în firea lucrurilor. Firul care îl leagă de viața reală este foarte fragil. Nu este decît un joc, subordonat, ca toate jocurile unei convenții de la bun început acceptate. Comedia de caractere dezvoltă în corpul vieții rădăcini în alt sens profunde. De ea ne vom ocupa mai ales în ultima parte a studiului nostru. Dar trebuie mai întîi să analizăm un anumit gen de comic care se aseamănă cu vodevilul din mai multe puncte de vedere: comicul cuvintelor.

II

Poate că a crea o categorie specială pentru comicul cuvintelor este un lucru artificial, deoarece majoritatea efectelor comice pe care le-am studiat pînă acum se produceau deja prin intermediul limbajului. Dar trebuie să distingem între comicul pe care limbajul îl exprimă și comicul pe care limbajul îl creează. Cel dintîi ar putea să fie tradus dintr-o limbă în alta, cu riscul de a-și pierde cea mai mare parte din relief prin trecerea într-o societate nouă, alta prin moravurile sale, prin literatura sa și

mai ales prin asociațiile sale de idei. Dar cel de al doilea este în general intraductibil. El datorează tot ceea ce este structurii frazei sau alegerii cuvintelor. Nu constată, cu ajutorul limbajului, anumite distracții particulare, relative la oameni sau la evenimente. Subliniază distracțiile limbajului însuși. De această dată, limbajul însuși este cel care devine comic.

Este adevărat că frazele nu se fac cu de la sine putere și dacă rîdem de ele, am putea atunci să rîdem și de autorul lor cu aceeași ocazie. Dar această ultimă condiție nu va fi indispensabilă. Fraza, cuvîntul, vor avea aici o forță comică independentă. Și, drept dovadă, ne vom afla în încurcătură în cea mai mare parte din aceste cazuri, dacă va trebui să spunem de cine rîdem, cu toate că vom simți cîteodată în mod confuz că există un anumit vinovat.

Persoana în cauză, de altfel, nu este întotdeauna și cea care vorbește. Aici trebuie făcută o distincție importantă între *spiritual* și *comic*. Încin să cred că un cuvînt este considerat comic atunci cînd ne face să rîdem de cel care îl pronunță și spiritual atunci cînd ne face să rîdem de un terț sau de noi înșine. Dar, de cele mai multe ori, nu vom putea să decidem dacă ne aflăm în prezența unui cuvînt comic sau spiritual. El este pur și simplu rizibil.

Poate că ar trebui, înainte de a merge mai departe, să examinăm mai îndeaproape ceea ce înțelegem prin spirit. Deoarece cuvintele de spirit ne fac cel puțin să surîdem, un studiu al rîsului nu va fi complet dacă ar neglija să aprofundeze natura spiritului, să clarifice ideea. Dar mă tem că această esență foarte subtilă nu este dintre cele ce pot fi descompuse la lumina zilei.

Să distingem mai întîi două sensuri ale cuvîntului spirit, primul mai larg, al doilea mai restrîns. În sensul cel mai larg al cuvîntului, ni se pare că numim spirit un anumit fel *dramatic* de a gândi. În loc de a-și manipula ideile ca pe niște simboluri indiferente, omul de spirit le vede, le aude și mai ales le face să dialogheze între ele, ca niște persoane. Le pune în scenă și

el însuși, de asemenea, se pune puțin în scenă. Un popor spiritual este în mod necesar un popor îndrăgostit de teatru. În orice om de spirit se află ceva de poet, după cum în orice bun cititor există premisele unui comedian. Fac cu bună intenție această apropiere, pentru că vom stabili fără greutate o proporționalitate între cei patru termeni. Pentru a citi cum se cuvine, este de ajuns să posezi latura intelectuală a artei de comedian; dar pentru a juca bine pe scenă, este necesar să fii comedian cu întreaga inimă și cu întreaga ființă. Astfel, creația poetică necesită o anumită uitare de sine, care nu reprezintă lucrul prin care păcătuiește de obicei omul de spirit. Acesta din urmă va transpare întotdeauna dincolo de ceea ce spune și de ceea ce face. Nu se va lăsa absorbit, pentru că nu-și pune în joc decât inteligența.

Orice poet, prin urmare, se va putea revela drept om de spirit oricând îi va plăcea să o facă. Pentru acest lucru nu are nevoie să dobândească nici o calitate deosebită; trebuie mai curînd să piardă ceva. Îi va fi de ajuns să-și lase ideile să converseze între ele „fără nici un scop, pentru simpla plăcere”. Nu va avea decât să dezlege dubla legătură care menține ideile sale în contact cu sentimentele și sufletul în contact cu viața. În sfîrșit, se va preschimba în om de spirit, dacă n-ar vrea să fie poet și cu inima deopotrivă, ci numai prin intermediul inteligenței.

Dar dacă spiritul constă, în general, în a vedea lucrurile *sub specie theatri*, ne dăm seama că el ar putea fi în mod deosebit predispus pentru o anumită varietate a artei dramatice, comedia.

De aici rezultă un sens mai restrîns al cuvîntului „comedie”, singurul care ne interesează de altfel din punctul de vedere al teoriei rîsului. Vom numi de astă dată *spirit* o anumită dispoziție de a schița scene de comedie, dar a le schița atît de discret, atît de ușor, atît de rapid, încît totul a luat deja sfîrșit în momentul în care începem să înțelegem ce se întîmplă.

Care sînt actorii acestor scene? Cu cine are de a face omul de spirit? În primul rînd, cu înșiși interlocutorii săi, cînd vorba de duh este o replică directă pentru unul dintre ei. Deseori, cu o persoană absentă, în legătură cu care presupune că ea i-ar fi vorbit și că el îi răspunde. Și mai ades încă, are de a face cu toată lumea, în sensul obișnuit al cuvîntului, preschimbind în paradox o idee curentă sau utilizînd o întorsătură de frază unanim acceptată pentru a parodia un citat sau un proverb. Comparați aceste mici scene între ele, veți vedea că sînt aproape întotdeauna variațiuni pe o temă de comedie pe care o cunoaștem foarte bine, aceea a „hoțului prădat”. Punem stăpînire pe o metaforă, pe o frază, pe un raționament, și le întoarcem împotriva celui care le-a făcut sau ar fi putut să le facă, în așa fel încît să spună ceea ce n-ar fi vrut să spună și să ajungă el însuși, într-un fel, să se lase prins într-una din capcanele limbajului. Dar tema „hoțului prădat” nu este singura temă posibilă. Am trecut în revistă multe dintre speciile comicalui; nu este printre ele una singură care să nu poată fi ascuțită pînă la a deveni un cuvînt de spirit. Orice vorbă de duh se va preta deci unei analize pentru care am putea să oferim acum, ca să spunem așa, formula farmaceutică. Iată această formulă. Luați cuvîntul, îngroșați-l mai întîi pînă la dimensiunile unei scene jucate, căutați apoi categoria comică de care această scenă ar putea să aparțină: veți reduce astfel cuvîntul de spirit la cele mai simple elemente ale sale și veți avea explicația completă.

Să aplicăm această metodă unui exemplu clasic. „Mă doare pieptul dumneavoastră”, scria doamna de Sévigné fiicei sale bolnave. Iată un cuvînt de spirit. Dacă teoria noastră este exactă, ne va fi de ajuns să ne bizuim pe puterea cuvîntului, să-l mărim și să-l îngroșăm, pentru a-l vedea etalîndu-se drept scenă comică. Ori această scenă, gata făcută, o întîlnim în *Amorul medic* de Molière. Falsul medic Clitandre, chemat pentru a o îngriji pe fiica lui Sganarelle, se mulțumește să-i ia pulsul lui Sganarelle însuși, după care concluzionează fără

ezitare, întemeindu-se pe intima corespondență care trebuie să existe între tată și fiică. „Fiica dumneavoastră este grav bolnavă!”. Iată deci îndeplinită trecerea de la spiritual la comic. Nu ne mai rămîne, spre a ne completa analiza, decît să căutăm ce anume este comic în ideea de a pune copilului un diagnostic după ascultarea tatălui sau a mamei. Dar știm că una dintre formele esențiale ale fanteziei comice constă în a ne reprezenta omul viu drept o specie de păpuși articulate și că deseori, pentru a ne determina să alcătuim această imagine, ne sînt arătate două sau mai multe persoane care vorbesc și acționează ca și cum ar fi legate unele de altele prin sfori invizibile. Nu este oare această idee cea care ne este sugerată aici, făcîndu-ne să materializăm, corespondența intimă pe care o stabilim între tată și fiică?

Înțelegem bine acum de ce autorii care au tratat despre spirit au fost nevoiți să se mărginească la a nota extraordinara complexitate a lucrurilor pe care acest termen o desemnează, fără a reuși vreodată să o definească. Sînt multe feluri de a fi spiritual, aproape la fel de multe ca și cele de a nu fi spiritual. Cum să ne dăm seama ce au în comun unele cu celelalte, dacă nu începem prin a determina relația generală de la spiritual la comic? Dar odată această relație scoasă în relief, totul se luminează. Între comic și spiritual descoperim atunci același raport ca între o scenă jucată și fugitiva indicație a unei scene ce urmează să fie jucată. Oricîte forme va putea lua comicul, spiritul va avea tot atîtea varietăți corespondente. Comicul este deci, sub toate formele sale, cel pe care trebuie să-l definim mai întîi, regăsind (ceea ce este deja îndeajuns de greu) firul care conduce de la o formă la alta. Și prin aceasta chiar vom fi analizat spiritul, care va apare atunci ca nefiind altceva decît comic volatilizat. Dar a urma metoda inversă, a căuta direct formula spiritului, înseamnă a ne îndrepta spre un eșec sigur. Ce-am putea spune despre chimistul care ar avea la discreție, în laboratorul său, o sumă de corpuri și care ar pretinde să nu

le studieze decît în starea de simple urme, existente în atmosferă?

Dar această comparație a spiritualului și comicului ne indică în același timp calea de urmat pentru studiul comicului cuvintelor. Pe de o parte, într-adevăr, vedem că nu este o diferență esențială între un cuvînt comic și un cuvînt de spirit, iar pe de altă parte cuvîntul de spirit, deși legat de o anumită formă de limbaj, evocă întotdeauna imaginea confuză sau netă a unei scene comice. Asta înseamnă a spune despre comicul limbajului că el trebuie să corespundă, punct cu punct, comicului acțiunilor și situațiilor și că nu este decît, dacă ne putem exprima astfel, o proiecție asupra planului cuvintelor. Să ne întoarcem deci la comicul acțiunilor și situațiilor. Să considerăm principalele procedee prin care îl obținem. Să aplicăm aceste procedee alegerii cuvintelor și construcției frazelor. Vom avea astfel toate formele posibile de comic al cuvintelor și toate varietățile corespunzătoare ale spiritului.

I. A ne lăsa împinși, printr-un efect de rigiditate sau de viteză dobîndită, la a spune ceea ce n-am fi vrut să spunem, sau la a face ceea ce n-am fi vrut să facem, iată, o știm deja, una dintre marile surse ale comicului. De aceea, distracția este în mod esențial rizibilă. De aceea, rîdem de ce ar putea fi rigid, de orice lucru făcut anume, mecanic, în sfîrșit, în gesturi, în atitudini și chiar în trăsăturile fizionomiei. Acest gen de rigiditate se observă oare de asemenea și în limbaj? Da, fără îndoială, deoarece există formule gata făcute și fraze stereotipe. Un personaj care s-ar exprima mereu în acest stil, ar fi în mod invariabil comic. Dar pentru ca o frază izolată să fie comică prin ea însăși, odată detașată de cel care o pronunță, nu este de ajuns ca ea să fie o frază prefabricată, trebuie să poarte în ea și un semn prin care să putem recunoaște, fără ezitare, că a fost pronunțată automat. Și acest lucru nu se poate întîmpla decît dacă fraza conține o absurditate manifestă, fie o eroare grosola-

nă, fie, mai ales, o contradicție în termen. De aici, această regulă generală: *Vom obține întotdeauna o replică garantat comică, inserînd o idee absurdă într-un tipar de frază consacrat.*

„Această sabie este cea mai frumoasă zi din viața mea”, spune domnul Prudhomme. Dacă veți traduce propoziția în engleză sau în germană, ea va deveni pur și simplu din comică, absurdă, așa cum era în franceză. Și asta întrucît „cea mai frumoasă zi din viața mea” este un sfîrșit de frază dintre cele cu care urechea noastră este obișnuită. Este de ajuns atunci, pentru a o face comică, să punem în plină lumină automatismul de care se face vinovat cel care o pronunță. La acest lucru ajungem prin inserarea unei absurdități. Absurditatea nu este deloc aici sursa comicului. Ea nu este decît un mijloc foarte simplu și foarte eficace de a ni-l revela.

N-am făcut decît să cităm o replică a domnului Prudhomme. Dar cea mai mare parte a replicilor ce i se atribuie sînt confecționate după același model. Domnul Prudhomme este omul frazelor prefabricate. Și cum în toate limbile există fraze prefabricate, domnul Prudhomme este mereu transpozabil, deși este foarte rar traductibil.

Cîteodată fraza banală sub acoperirea căreia ni se servește absurditatea este mai greu de observat. „Nu-mi place să muncesc între mese”, spune un leneș. Replica nu ar fi amuzantă, dacă n-ar exista acest salutar precept de igienă: „Nu trebuie să mîncăți între mese.”

Cîteodată însă efectul se complică. În locul unui singur tipar de frază banală, există două sau trei care sînt introduse unul în celălalt. Iată, de exemplu, această replică a unui personaj din Labiche: „Numai Dumnezeu are dreptul să-l ucidă pe semenul Său.” Mi se pare că în acest loc se profită de două propoziții care ne sînt familiare: „Dumnezeu este Cel ce dispune de viața oamenilor.” și: „Este o crimă ca un om să ucidă pe semenul său.” Dar aceste două propoziții sînt în așa fel combinate, încît să ne înșele urechea și să ne lase impresia uneia

dintre acele fraze pe care le repetăm și le acceptăm mașinal. De aici, o somnolență a atenției noastre, atenție care prin absurditate se trezește dintr-odată.

Aceste exemple vor fi suficiente pentru a face să se înțeleagă cum una dintre cele mai importante forme ale comicului se proiectează și se simplifică în planul limbajului. Să trecem la o formă mai puțin generală.

II. „Rîdem ori de cîte ori atenția noastră este deturnată asupra fizicului unei persoane, atunci cînd latura morală se află în cauză”: iată o lege pe care am stabilit-o în prima parte a lucrării noastre. Să o aplicăm de astă dată limbajului. Am putea spune despre cea mai mare parte a cuvintelor că prezintă un sens *fizic* și un sens *moral*, după cum le înțelegem la propriu sau la figurat. Orice cuvînt începe, într-adevăr, prin a desemna un obiect concret sau o acțiune materială; dar, puțin cîte puțin, sensul cuvîntului s-a putut spiritualiza, devenind o relație abstractă sau o idee pură. Deci, dacă legea noastră se conservă în acest punct, ar trebui să ia forma următoare: *Obținem un efect comic ori de cîte ori ne prefacem că înțelegem o expresie la propriu, atunci cînd ea este folosită în sens figurat. Sau, într-o altă formulare: De îndată ce atenția noastră se concentrează asupra materialității unei metafore, ideea exprimată devine comică.*

„Toate artele sînt surori.”: în această frază cuvîntul „soră” este luat în sens metaforic, în scopul de a desemna o asemănare mai mult sau mai puțin profundă. Și cuvîntul este atît de des folosit încît nu ne mai gîndim, auzindu-l, la relația concretă și materială pe care orice rudenie o implică. Ne-am gîndi mai mult la acest lucru, dacă ni s-ar spune: „Toate artele sînt verișoare.”, deoarece cuvîntul „verișoară” este mai rar folosit în sens figurat: de asemenea, în acest caz, el va fi dublat de o ușoară nuanță comică. Mergeți acum pînă la capăt, presupuneți

că ni se atrage în chip violent atenția asupra materialității imaginii, alegîndu-se o relație de rudenie incompatibilă cu genul termenilor pe care această rudenie ar trebui să-i unească: veți obține un efect rizibil. Este vorba despre replica binecunoscută, atribuită de asemenea, cred, domnului Prudhomme: „Toate artele sînt frați.”

„Aleargă după spirit”, am spune în fața lui Boufflers despre un foarte pretențios personaj. Dacă Boufflers ar fi răspuns: „Nu-l va prinde”, ar fi fost începutul unei vorbe de duh; dar n-ar fi fost decît începutul, deoarece termenul „a prinde” este luat în sens figurat aproape la fel de des ca și termenul „a alerga” și nu ne constrînge atît de violent să materializăm imaginea a doi alergători porniți în cursă unul în spatele celuilalt. Vreți ca replica să ne pară totodată și spirituală? Va trebui să împrumutați vocabularului sportiv un termen atît de concret, atît de viu, încît să nu mă pot împiedica să asist într-adevăr la o cursă. Este ceea ce face Boufflers: „Pariez pentru spirit.”

Am spune că spiritul constă deseori în a prelungi ideea unui interlocutor pînă în acel punct în care ar ajunge să exprime contrariul gîndirii sale și în care s-ar face să cadă pe sine, ca să spunem așa, în capcana propriului său discurs. Să adăugăm acum că această capcană este aproape întotdeauna o metaforă sau o comparație a cărei materialitate o întoarcem împotriva spiritului însuși. Ne amintim acel dialog între o mamă și fiul ei în *Falșii bonomi*: „Prietene, Bursa este un joc periculos. Într-o zi câștigi, iar a doua zi pierzi. – Prea bine, nu voi juca decît din două în două zile” și, în aceeași piesă, edificatoarea conversație dintre doi financiari: „Este oare un lucru loial, ceea ce facem noi acolo? Deoarece, în sfîrșit, le luăm banii din buzunar acelor nefericiți acționari... – și de unde anume din altă parte, ați vrea să li-i luăm?”

Vom obține de asemenea un efect amuzant ori de cîte ori vom dezvolta un simbol sau o emblemă în sensul materialității

lor și ne vom preface că păstrăm aceeași valoare simbolică pe care o acordam emblemei. Într-un vodevil foarte vesel ne este prezentat un funcționar din Monaco a cărui uniformă este acoperită de medalii, deși nu-i fusese conferită decît o singură decorație: „Asta, spune el, pentru că mi-am pus medalia pe un număr la ruletă și cum acest număr a ieșit, am avut dreptul la de treizeci și șase de ori miza mea.” Nu este oare de un raționament asemănător cu acela al lui Giboyer în *Nerușinații*? Este vorba despre o mireasă de patruzeci de ani care poartă flori de portocal pe toaleta sa de nuntă: „Ar avea dreptul la portocali întregi”, spune Giboyer.

Dar n-am termina niciodată, dacă ar trebui să luăm una cîte una toate legile pe care le-am enunțat și să le căutăm verificarea asupra a ceea ce am numit planul limbajului. Vom face mai bine să rămînem la trei propoziții generale din ultimul nostru capitol. Am arătat că „serii de evenimente” ar putea să devină comice fie prin *repetiție*, fie prin *inversiune*, fie, în sfîrșit, prin *interferență*. Vom vedea că se întîmplă la fel și cu seriile alcătuite din cuvinte.

A lua serii de evenimente și a le repeta într-un nou ton sau într-un nou mediu, sau intervertindu-le dar păstrîndu-le totuși un sens, sau amestecîndu-le astfel încît semnificațiile lor să interfereze între ele, acest lucru este întotdeauna comic, spunem, pentru că înseamnă a obține de la viață să se lase tratată în mod mecanic. Dar gîndirea, la rîndul ei, este un lucru care trăiește. Și limbajul care traduce gîndirea ar trebui să fie la fel de viu ca și ea. Ghicim atunci că o frază va deveni comică dacă, întoarsă pe dos, va căpăta un nou sens, sau dacă exprimă identic două sisteme de idei cu totul independente sau, în sfîrșit, dacă a fost obținută prin transpunerea unei idei într-un ton care nu este tonul ei firesc. Acestea sînt, într-adevăr, cele trei legi fundamentale pentru ceea ce am putea numi *transformarea comică a propozițiilor*, lucru pe care îl vom arăta prin cîteva exemple.

Să spunem mai întâi că aceste trei legi sînt departe de a avea o importanță egală din punctul de vedere al teoriei comicului. *Inversiunea* este procedeul cel mai puțin interesant. Dar probabil că presupune o aplicare facilă, deoarece am remarcat că profesioniștii vorbelor de duh, de îndată ce aud pronunțîndu-se o frază, caută să vadă dacă nu s-ar putea obține încă un sens prin răsturnarea ei, așezînd, de exemplu, subiectul în locul predicatului și predicatul în locul subiectului. Nu arareori ne servim de acest mijloc pentru a refuta o idee în termeni mai mult sau mai puțin plăcuți. Într-o comedie de Labiche, un personaj îi strigă locatarului de deasupra, care îi murdărește balconul: „De ce vă deșertați pipele pe terasa mea?” La care vocea locatarului răspunde: „De ce vă așezați terasa sub pipele mele?” Dar nu insist asupra acestui gen de cuvinte de spirit. Am multiplica prea ușor exemplele.

Interferența a două sisteme de idei în aceeași frază este un izvor nesecat de efecte hazoase. Sînt nenumărate mijloace de a obține aici interferența, adică de a da aceleiași fraze două semnificații independente, care se suprapun. De cea mai mică valoare, între aceste mijloace, este calamburul. În calambur este vorba despre o aceeași frază care pare să prezinte două sensuri independente, dar nu este vorba decît de o aparență și în realitate avem două fraze diferite, compuse din cuvinte diferite, pe care ne prefacem că le confundăm între ele, profitînd de faptul că au același sunet pentru ureche. De la calambur vom trece de altfel, prin gradații insesizabile, la adevăratul joc de cuvinte. Aici cele două sisteme de idei glisează realmente unul în celălalt într-una și aceeași frază și avem de-a face cu aceleiași cuvinte; profităm pur și simplu de diversitatea de sensuri pe care un cuvînt le poate lua, mai ales în trecerea sa de la propriu la figurat. De asemenea, adeseori nu vom găsi decît o nuanță ce deosebește jocul de cuvinte, pe de o parte și metafora poetică sau comparația instructivă, de cealaltă parte. În timp ce comparația care instruește și imaginea care frapează ne par

întotdeauna să manifeste acordul intim dintre limbaj și natură, concepute ca două forme paralele ale vieții, jocul de cuvinte ne face să ne gândim mai curînd la o rătăcire a limbajului în voia soartei, un limbaj care și-ar uita pentru o clipă destinația veritabilă și ar pretinde acum să determine lucrurile să se rînduiască în funcție de el, în loc de a fi el cel care se reglează în funcție de ele. Jocul de cuvinte trădează deci întotdeauna o *distracție* momentană a limbajului și este de altfel amuzant prin chiar acest lucru.

Inversiune și *interferență*, într-un cuvînt, nu sînt decît jocuri spirituale ce conduc la jocuri de cuvinte. Mult mai profund este comicul *transpoziției*. Transpoziția este, într-adevăr, pentru limbajul curent, ceea ce repetiția este pentru comedie.

Am spune că repetiția este procedeul favorit al comediei clasice. Ea constă în a dispune evenimentele în așa fel încît o scenă să se repete, fie între aceleași personaje în circumstanțe noi, fie între personaje noi în situații identice. În felul acesta, vom repeta cu ajutorul valeților, într-un limbaj mai puțin nobil, o scenă jucată deja de către stăpîni. Presupuneți acum idei exprimate în stilul care li se potrivește și încadrate astfel în mediul lor natural. Dacă vă imaginați un dispozitiv care le permite să se transporte într-un mediu nou, conservînd raporturile pe care le au între ele sau, dacă le faceți să se exprime într-un cu totul alt stil și să se transpună într-un cu totul alt ton, limbajul va fi cel ce vă va oferi de astă dată comedia, limbajul va fi comic. Nu va fi deloc nevoie, de altfel, să ni se prezinte în mod efectiv cele două exprimări ale aceleiași idei, expresia transpusă și expresia naturală. Cunoaștem expresia naturală, într-adevăr, pentru că ea este cea pe care o sesizăm din instinct. Prin urmare, asupra celeilalte și numai asupra ei, se va aplica efortul de invenție comică. De îndată ce ne este prezentată cea de a doua, prin noi înșine o suplinim pe cea dintîi. De unde rezultă această regulă generală: *Vom obține*

întotdeauna un efect comic transpunînd exprimarea naturală a unei idei într-un alt ton.

Mijloacele de transpoziție sînt atît de numeroase și atît de variate, limbajul prezintă o atît de bogată continuitate de termeni, comicul poate trece aici printr-un atît de mare număr de gradații, de la cea mai banală bufonerie pînă la cele mai înalte forme de *umor* și de ironie, încît renunțăm să facem o enumerare completă. Ne va fi suficient, după ce am fixat regula, să-i verificăm în linii mari principalele aplicații.

Am putea, mai întîi, să distingem două tonuri extreme, solemnul și familiarul. Vom obține efectele cele mai îngroșate prin simpla transpoziție a unuia în celălalt. De aici, două direcții opuse ale fanteziei comice.

Ne încumetăm oare să transpunem solemnul în familiar? Vom obține astfel parodia. Și efectul de parodie, astfel definit, se va prelugi pînă la cazuri în care ideea exprimată în termeni familiari este dintre cele care ar trebui, fie și numai din obișnuință, să adopte un alt ton. De exemplu, această descriere a răsăritului și a aurorei, citată de Jean Paul Richter: „Cerul începea să treacă de la negru la roșu, asemeni unui homar fiert.” Vom remarca aici că exprimarea lucrurilor antice în termeni ce aparțin vieții moderne face să reiasă același efect, datorită aureolei de poezie ce înconjoară antichitatea clasică.

Fără îndoială, comicul parodiei este cel ce a sugerat cîtorva filosofi, în mod deosebit lui Alexandre Bain, ideea de a defini comicul în general prin *degradare*. Rizibilul s-ar naște „cînd ni se prezintă un lucru, odinioară respectat, drept mediocru și josnic”. Dar dacă analiza noastră este exactă, degradarea nu este decît una dintre formele transpoziției și transpoziția însăși nu este decît unul dintre mijloacele de a obține rîsul. Există însă o multitudine de alte mijloace și sursa rîsului trebuie căutată la o înălțime mult mai mare. De altfel, fără a merge atît de departe, este ușor de observat că dacă transpunerea solemnului

în trivial, a mai binelui în mai rău, este comică, transpunerea inversă poate să fie cu atît mai mult.

O întîlnim la fel de frecvent ca și pe cealaltă. Și am putea spune, că distingem două forme principale, după cum ea se aplică asupra *măreției* obiectelor sau asupra *valorii* lor.

A vorbi despre lucrurile mărunte ca și cum ar fi mari, înseamnă, într-o manieră generală, a *exagera*. Exagerarea este întotdeauna comică atunci cînd este prelungită și mai ales atunci cînd este sistematică: atunci, într-adevăr, apare ca un procedeu de transpoziție. Ea produce în așa măsură rîsul, încît cîțiva autori au putut defini comicul prin exagerare, așa cum alții îl definiseră prin degradare. În realitate, exagerarea, la fel ca și degradarea, nu este decît o anumită formă a unei anumite specii de comic. Dar este o formă foarte frapantă. Ea a dat naștere poemului eroico-comic, gen puțin folosit, dar ale cărui urme le întîlnim la toți cei care sînt înclinați să exagereze cu metodă. Am putea spune despre lăudăroșenie deseori că ne face să rîdem prin latura sa eroico-comică.

Mai artificială, dar mai rafinată, de asemenea, este transpunerea din jos în sus care se aplică valorii lucrurilor și nu măreției lor. A exprima cu onestitate o idee necinstită, a alege o situație scabroasă, o meserie josnică, sau o conduită murdară și a le descrie în termeni de strictă *respectability*, acest lucru este în general comic. Folosesc cu intenție un cuvînt englezesc. Însuși lucrul pe care îl exprimă este cu adevărat englezesc. Vom găsi nenumărate exemple în Dickens și Thackeray, în literatura engleză în general. Să notăm în trecere că intensitatea efectului nu depinde aici de lungimea sa. Un cuvînt va fi de ajuns, cîteodată, pentru a ne face să întrevădem un întreg sistem de transpoziție acceptat într-un anumit mediu și ca să ne reveleze, într-un fel, o organizare morală a imoralității. Nu voi cita decît observația unui înalt funcționar către unul dintre subordonații săi, într-un roman de Gogol: „Furi prea mult pentru un funcționar de rangul tău.”

Pentru a rezuma cele de mai sus vom spune că există mai întâi doi termeni de comparație extremi, mai marele și mai micul, mai binele și mai răul, între care transpoziția se poate efectua într-un sens sau în celălalt. Acum, restrângînd puțin cîte puțin intervalul, vom obține termenii unui contrast din ce în ce mai puțin brutal și efecte ale transpoziției comice din ce în ce mai subtile.

Cea mai cuprinzătoare dintre aceste grupe de contrarii este poate aceea alcătuită de real și ideal, de ceea ce este și ceea ce ar trebui să fie. Și aici, de asemenea, transpoziția se va putea face în ambele direcții. Uneori vom enunța ceea ce ar trebui să fie, prefăcîndu-ne a crede că este vorba tocmai despre ceea ce este în realitate: în aceasta constă *ironia*. Alteori, dimpotrivă, vom descrie cu minuțiozitate și meticulozitate ceea ce este, ca și cum lucrurile ar trebui să fie tocmai astfel. Așa procedează deseori *umorul*. Umorel, astfel definit, este inversul ironiei. Ele sînt, și una și cealaltă, forme ale satirei, dar ironia este de natură oratorică, în timp ce umorul are un aer științific.

Micșorînd din nou intervalul termenilor pe care îi transpunem unul în celălalt, vom obține sisteme de transpoziție comică din ce în ce mai speciale. Astfel, anumite profesii au un vocabular tehnic: cîte efecte rizibile nu s-au obținut transpunînd în acest limbaj profesional idei ale vieții comune! De asemenea comică este extinderea limbajului de afaceri la relațiile mondene: ca exemplu iată fraza unui personaj din Labiche, ce face aluzie la o invitație scrisă pe care a primit-o: „Amicala voastră epistolă din a treia zi a scurgerii.”, care transpune astfel formula comercială: „Plata voastră, onorată în a treia zi a lunii în curs.” Acest gen de comic poate de altfel să atingă o profunzime deosebită, atunci cînd scoate în evidență nu numai o obișnuință profesională, ci și un viciu de caracter. Ne reamintim scenele din *Falșii bonomi* sau din *Familia Benoiton*, în care căsătoria este tratată ca o afacere, iar chestiunile sentimentale se pun în termeni strict comerciali.

Dar atingem aici punctul în care particularitățile de limbaj nu fac decît să traducă particularități ale caracterului și va trebui să rezervăm pentru următorul nostru capitol studiarea mai aprofundată a acestui fapt. Așa după cum ar fi trebuit să ne așteptăm și după cum am putut vedea în cele tratate pînă acum, comicul cuvintelor urmărește îndeaproape comicul situațiilor și se pierde, împreună cu acest ultim gen, în comicul caracterelor. Limbajul nu ajunge la efecte rizibile decît pentru că este o operă omenească, modelată pe atît de exact pe cît este cu putință, după formele spiritului omenesc. Simțim în el ceva ce trăiește cu propria noastră viață; și dacă această viață a limbajului ar fi fost perfectă și completă, dacă în ea n-ar fi existat nimic înțepenit, dacă limbajul, în sfîrșit, ar fi fost un organism cu desăvîrșire unitar, incapabil de a se scinda în organisme independente, el ar fi scăpat comicului, după cum ar fi scăpat de altfel și un suflet a cărui viață este armonios întemeiată, un suflet unit în sine, asemeni unei întinderi liniștite de apă. Dar nu există heleșteu la suprafața căruia să nu plutească frunze moarte, nici inimă omenească deasupra căreia să nu se suprapună obișnuințe care o rigidizează împotriva ei înseși, dar și împotriva celorlalți, nici limbă destul de mlădiaoasă, destul de vie în profunzime, destul de prezentă în întregime în fiecare din părțile ei, pentru a elimina lucrul *gata făcut* și pentru a rezista astfel operațiilor mecanice ale inversiunii, ale transpoziției, pe care am vrea să le executăm asupra sa la fel ca asupra unui lucru oarecare. Rigidul, lucrul gata făcut, mecanicul, prin opoziție față de ceea ce este suplu, în continuă schimbare, viu, distracția în opoziție cu atenția, în sfîrșit, automatismul în opoziție cu activitatea liberă, iată, într-un cuvînt, ceea ce rîsul subliniază și ar vrea să corijeze. I-am cerut acestei idei să ne lumineze la începutul drumului nostru, în momentul în care ne angajăm în analiza comicului. Am văzut-o strălucind la toate turnantele decisive ale drumului nostru. Cu ajutorul ei vom

---

aborda acum o cercetare cu mult mai importantă și, sperăm, cu mult mai instructivă. Ne propunem, într-adevăr, să studiem caracterele comice, sau mai curînd să determinăm condițiile esențiale ale comediei de caractere; am vrea totodată ca acest studiu să contribuie la înțelegerea adevăratei naturi a artei și a raportului general dintre artă și viață.

Capitolul III

COMICUL DE CARACTER

I

Am urmărit comicul de-a lungul întortocheatului său drum, pentru a vedea felul în care se infiltrează într-o formă, o atitudine, un gest, o situație, o acțiune, un cuvânt. Cu analiza *caracterelor* comice ajungem acum la cea mai importantă parte a sarcinii noastre. Ea ar fi fost, de altfel, și cea mai dificilă, dacă am fi cedat tentației de a defini rizibilul prin câteva exemple frapante și, în consecință, grosolane. Atunci, pe măsură ce ne-am fi înălțat spre cele mai de sus manifestări ale comicului, am fi văzut faptele alunecând prin ochiurile prea largi ale definiției ce ar fi vrut să le rețină. Dar, în realitate, am urmat metoda inversă; ne-am îndreptat lumina de sus în jos. Convinși că râsul are o semnificație și o miză de natură socială, că în același timp, comicul exprimă înainte de toate o anumită inadaptare particulară a persoanei în societate, că în cele din urmă, comic nu este decît omul, tocmai omul, tocmai caracterul este lucrul pe care l-am vizat în primul rînd. Dificultatea ar consta mai

curînd în a explica de ce ni se întîmplă să rîdem de altceva decît de un caracter și prin ce fenomene subtile de impregnare, de combinare sau de amestec, comicul se poate insinua într-o simplă mișcare, într-o situație impersonală, într-o frază independentă. Aceasta este munca pe care am îndeplinit-o pînă acum. Ne ofeream metalul pur și toate eforturile noastre nu tindeau decît spre a reconstitui mineralul. Dar de aici înainte vom studia însuși metalul. Nimic nu va fi mai ușor, deoarece de astă dată avem de-a face cu un element simplu. Să-l privim îndeaproape și să vedem cum reacționează față de restul elementelor celorlalte.

Există stări sufletești, am spune, care ne mișcă deîndată ce le cunoaștem, bucurii și tristeți cu care simpatizăm, pasiuni și vicii care provoacă în cei ce le contemplă uimirea dureroasă, sau teroarea, sau mila, în sfîrșit, sentimente ce se prelungesc de la o inimă la alta prin rezonanțe sentimentale. Toate acestea privesc esențialul vieții. Toate acestea sînt serioase, uneori de-a dreptul tragice. Numai acolo unde persoana aproapei încetează să ne emoționeze, numai acolo poate să înceapă comedia. Și ea începe prin ceea ce am putea numi *rigidizarea împotriva vieții sociale*. Este comic orice personaj care își urmează drumul în mod automat, fără ca să-i pese dacă stabilește sau nu un contact cu ceilalți. Rîsul este acolo, pentru a-i corija distrația și pentru a-l trezi din vis. Dacă este permis să comparăm lucrurile mărunte cu cele mari, vom reaminti în acest loc ce se întîmplă la examenul de admitere în școlile noastre. După ce candidatul a trecut de temutele probe ale examenului, îi rămîne să înfrunte altele, cele pe care camarazii săi mai vîrstnici i le pregătesc, spre a-l forma pe măsura noii societăți în care a penetrat și, cum se exprimă ei, spre a-i înmlădia caracterul. Orice mică societate ce se formează în sînul societății mari este îndemnată astfel, printr-un instinct vag, să inventeze un mod de corecție și de înmlădiere pentru rigiditatea

obișnuitelor contractate în altă parte și pe care este nevoită să le modifice. Societatea propriu-zisă nu procedează astfel. Trebuie ca fiecare dintre membrii săi să fie atent la ceea ce îl înconjoară, să se modeleze după măsura anturajului, să evite, în sfârșit, orice formă de rigidizare, să se închidă în propriul său caracter ca într-un turn de fildeș. Și de aceea ea face să planeze asupra fiecăruia, dacă nu amenințarea unei corecții, cel puțin perspectiva unei umilințe care, deși este foarte ușoară, nu este mai puțin de temut. Aceasta trebuie să fie funcția rîsului. Întotdeauna puțin umilitor pentru cel ce se întîmplă să-i fie obiect, rîsul este cu adevărat un fel de botez social.

De aici, caracterul echivoc al comicului. Nu aparține pe de-a-ntregul nici artei, nici vieții. Pe de o parte, personajele vieții reale nu ne-ar face niciodată să rîdem dacă n-am fi capabili să asistăm la demersurile lor ca la un spectacol pe care îl privim din înaltul lojei; ele nu sînt comice în ochii noștri decît pentru că ne fac accesibilă comedia. Dar pe de altă parte, chiar la teatru, plăcerea rîsului nu este o plăcere pură, vreau să spun o plăcere exclusiv estetică, absolut dezinteresată. Se amestecă întotdeauna un gînd secund pe care societatea îl are în privința noastră, atunci cînd nici noi înșine nu îl avem. Se strecoară întotdeauna intenția nemărturisită de a umili și de aici, de a corija, cel puțin în exterior. De aceea, comedia este cu mult mai apropiată de viața reală decît drama. Cu cît o dramă are măreție, cu atît mai profundă trebuie să fie elaborarea la care poetul a fost nevoit să supună realitatea, pentru a obține tragicul în stare pură. Dimpotrivă, numai în formele sale inferioare, în vodevil și în farsă, comedia întretaie realul: cu cît se înalță mai mult, cu atît tinde să se confunde cu viața și există scene ale vieții reale care se învecinează atît de mult cu comedia de rang înalt, încît teatrul și le-ar putea apropia fără a schimba un singur cuvînt.

Rezultă de aici că elementele caracterului comic vor fi aceleași în teatru ca și în viață. Care sînt acestea ? Nu ne va fi greu să le deducem.

Am spus deseori că ușoarele defecte ale semenilor noștri sînt cele care ne fac să rîdem. Recunosc că există o mare doză de adevăr în această opinie și cu toate astea nu-i pot da crezare în întregime. Mai întîi, în materie de defecte, este destul de greu de trasat limita între frivol și grav: poate că un defect ne face să rîdem nu pentru că este frivol, ci îl considerăm frivol pentru că ne face să rîdem; nimic nu dezarmează în mai mare măsură ca rîsul. Dar putem merge mai departe și să susținem că există defecte de care rîdem, deși știm că sînt grave: de exemplu, avariția lui Harpagon. Și de asemenea, trebuie să ne mărturisim nouă înșine – deși ne costă întrucîtva să o spunem – că nu rîdem numai de defectele semenilor noștri, ci de asemenea, uneori, de calitățile lor. Rîdem de Alceste. Vom spune că nu onestitatea lui Alceste este comică, ci forma particulară pe care onestitatea o îmbracă în cazul lui într-un cuvînt, o anumită opreliște care o strică în ochii noștri. Sînt de acord, dar nu este mai puțin adevărat că această opreliște a lui Alceste, de care rîdem, face ca onestitatea sa să fie rizibilă și acest lucru este important. Să concluzionăm deci, în sfîrșit, că nu întotdeauna comicul este indicele unui defect, în sensul moral al cuvîntului și că, dacă ținem să vedem în el un defect și încă un defect frivol, va trebui să indicăm prin ce semn precis se deosebește frivolul de grav.

Adevărul este că personajul comic poate, la rigoare, să fie în regulă cu morala strictă. Nu-i rămîne decît să se pună în regulă și cu societatea. Caracterul lui Alceste este cel al unui perfect om onest. Dar el este nesociabil și prin aceasta, comic. Un viciu suplu ar fi mai puțin ușor de ridiculizat decît o virtute inflexibilă. Rigiditatea este suspectă pentru societate. Rigiditatea lui Alceste este deci ceea ce ne face să rîdem, cu toate că de

astă dată rigiditatea înseamnă onestitate. Cine se izolează, se expune la ridicol, deoarece comicul este alcătuit, în mare parte, din această izolare însăși. Așa se explică de ce comicul este atît de des relativ în raport cu moravurile, cu ideile – să spunem lucrurilor pe nume –, cu prejudecățile unei societăți.

Cu toate acestea trebuie să recunoaștem, în onoarea umanității, că idealul social și idealul moral nu diferă în mod esențial. Putem deci să admitem că, la nivel de regulă generală, defectele altuia sînt cele ce ne fac să rîdem, mai curînd datorită *nesociabilității* decît *imoralității* lor. Ar rămîne atunci de aflat care sînt defectele ce pot să devină comice și în care cazuri se consideră prea serioase pentru a rîde de ele.

Dar la această întrebare am răspuns deja, în mod implicit. Comicul, am spune, se adresează inteligenței pure; rîsul este incompatibil cu emoția. Înfățișați-mi un efect oricît de ușor veți vrea: dacă mi-l veți prezenta în așa manieră încît să-mi declanșeze simpatia, sau teama, sau mila, s-a sfîrșit, nu mai pot să rîd. Alegeți, dimpotrivă, un viciu profund și chiar, în general, odios: veți putea să-l faceți să pară comic, dacă veți reuși mai întîi, prin artificii adecvate, să procedați astfel încît să mă lase insensibil. Nu spun că atunci viciul va fi comic; spun că din acel moment ar putea să devină. *Nu trebuie să mă emoționeze*, iată singura condiție cu adevărat necesară, deși ea nu este desigur și suficientă.

Dar ce va face poetul comic pentru a mă împiedica să mă emoționez? Întrebarea este dificilă. Pentru a clarifica această chestiune, ar trebui să ne angajăm într-un cîmp de cercetare nou, să analizăm simpatia artificială pe care o investim în teatru, să determinăm în ce cazuri acceptăm și în ce cazuri refuzăm să împărtășim bucurii și suferințe imaginare. Există o artă de a ne legăna propria sensibilitate și de a-i pregăti visele, asemeni unui pacient hipnotizat. Și există o alta, de a ne descuraja simpatia, chiar în momentul în care ea ar putea să se ofere în așa

fel încît situația, deși serioasă, să nu fie luată în serios. Două procedee îmi par să domine această din urmă artă, pe care poetul comic o aplică mai mult sau mai puțin inconștient. Cel dintîi constă în a izola, în mijlocul sufletului personajului, sentimentul pe care i-l împrumutăm și în a crea, ca să spunem așa, o stare parazită înzestrată cu o existență independentă. În general, un sentiment intens cîștigă din aproape în aproape toate celelalte stări sufletești și le colorează în nuanța care îi este proprie: dacă sîntem puși să asistăm atunci la această impregnare graduală, sfîrșim, puțin cîte puțin, prin a ne impregna noi înșine cu o emoție corespondentă. Am putea spune – pentru a recurge la o altă imagine – că o emoție este dramatică, este comunicativă, atunci cînd toate armonicile sînt date odată cu nota fundamentală. Pentru că actorul vibrează astfel în întregime, publicul va putea să vibreze la rîndul său. Dimpotrivă, în emoția care ne lasă indiferenți și care va deveni comică, există întotdeauna o rigiditate ce o împiedică să intre în relație cu restul inimii în care locuiește. Această rigiditate va putea să se acuze pe sine, la un moment dat, prin mișcări de marionetă și să provoace atunci rîsul, dar deja mai dinainte ea ne va fi contrariat simpatia: cum să te pui la unison cu o inimă care nu este la unison cu ea însăși? Există în *Avarul* o scenă care frizează drama. Este cea în care împrumutătorul și cămătarul, care nu se văzuseră încă, se întîlnesc față în față și descoperă că sînt tată și fiu. Am fi aici cu adevărat în plină dramă, dacă avariția și sentimentul patern, ciocnindu-se în inima lui Harpagon, ar fi făcut să reiasă o combinație mai mult sau mai puțin originală. Dar deloc. Întrevederea n-a apucat să ia sfîrșit, că tatăl a și uitat totul. Întîlnindu-se din nou cu fiul său, abia de face aluzie la acea scenă atît de gravă: „Și tu, fiul meu, căruia am bunătatea de a-i ierta înșiruirea atîtor etc.” Avariția a trecut deci de partea restului sentimentelor, fără a atinge ceva, fără a fi atinsă de ceva, prin mijlocirea distragerii. Ea a putut foarte

bine să se instaleze în suflet, a putut foarte bine să devină stăpîna casei; nu rămîne însă mai puțin o străină. Orice altă avariție, ar fi o avariție de natură tragică. Am vedea-o cum atrage la ea, cum absoarbe, cum asimilează, și transformă, diversele puteri ale ființei: sentimente și afecțiuni, dorințe și aversiuni, vicii și virtuți, toate ar deveni o materie căreia avariția i-ar comunica un nou gen de viață. Aceasta este, după părerea mea, prima diferență esențială între forma superioară de comedie și dramă.

Există și o a doua, mult mai ușor de observat și care derivă de altfel din prima. Cînd ni se descrie o stare sufletească în legătură cu care există intenția de a o face dramatică sau doar de a ne face să o luăm în serios, o îndreptăm puțin cîte puțin spre acțiuni care descoperă natura exactă. În acest fel, avarul va combina totul în vederea cîștigului, iar falsul credincios, prefăcîndu-se că nu privește decît spre cer, va unelti pe pămînt în modul cel mai abil cu putință. Comedia nu exclude, desigur, combinațiile de acest fel; nu voi alege drept dovadă decît mașinațiile lui Tartuffe. Dar acesta este lucrul pe care comedia îl are în comun cu drama și pentru a se distinge, pentru a ne împiedica să luăm în serios acțiunea serioasă, pentru a ne pregăti, în sfîrșit, să rîdem, se folosește de un mijloc a cărui formulă o voi enunța astfel: *în loc de a ne concentra atenția asupra actelor, ea o dirijează mai curînd asupra gesturilor*. Înțeleg aci prin gesturi, atitudinile, mișcările și chiar discursurile prin care o stare sufletească se manifestă fără scop, fără profit, doar prin efectul unei mîncărimi interioare. Gestul astfel definit se deosebește profund de acțiune. În acțiune, persoana în întregime este cea care se dezvăluie; în gest, se exprimă o parte izolată a ființei, fără știrea sau, cel puțin, în absența întregii personalități. În sfîrșit (și aici este punctul esențial) acțiunea este direct proporțională cu sentimentul pe care îl inspiră; există o trecere graduală de la una la cealaltă, în așa fel încît simpatia sau aversiunea noastră să se poată lăsa să alunece în voie de-a

lungul firului care duce de la sentiment la act și să-și sporească interesul în mod progresiv. Dar gestul are ceva exploziv, care ne trezește sensibilitatea gata de a se lăsa antrenată și care, readucându-ne astfel la noi înșine, ne împiedică să luăm lucrurile în serios. Deci, de îndată ce atenția noastră se aplică asupra gestului și nu asupra actului, ne vom afla pe teritoriul comediei. Personajul Tartuffe ar aparține dramei, prin acțiunile sale: găsim că el este comic numai atunci când ținem seama de gesturile sale. Să ne reamintim intrarea sa în scenă: „Laurent, strînge-mi tunica din păr de capră, după normele disciplinei pe care eu însumi am impus-o.” El știe că Dorine îl ascultă, dar sînt convins că ar vorbi la fel și dacă ea nu ar fi de față. A intrat atît de bine în rolul său de ipocrit, încît îl joacă, ca să spunem așa, cu sinceritate. Acesta și numai acesta este felul în care va putea să devină comic. Fără această sinceritate materială, fără atitudinile și limbajul pe care o lungă practică a ipocriziei le-au convertit la el în gesturi naturale, Tartuffe ar fi pur și simplu odios, pentru că nu ne-am mai gîndi decît la ceea ce este premeditat în conduita sa. În comedie, simțim că am fi putut la fel de bine să alegem orice altă situație, pentru a ne prezenta personajul: ar fi fost același om, într-o situație diferită. Nu avem aceeași impresie la o dramă. Aici personaje și situații sînt sudate împreună sau, pentru a ne exprima mai bine, evenimentele fac parte integrantă din persoane, în așa fel încît dacă drama ne-ar povesti o altă înșiruire de fapte, chiar dacă am păstra pentru actori aceleași nume, vom avea de-a face, în realitate, cu alte persoane.

În rezumat, am văzut că un caracter poate fi bun sau rău, puțin importă: dacă este nesociabil, va putea foarte bine să devină comic. Vedem acum că gravitatea cazului nu mai contează: grav sau ușor, va izbuti să ne facă mereu să rîdem, dacă facem în așa fel încît să nu fim emoționați. *Nesociabilitatea* personajului, *insensibilitatea* spectatorului, iată, într-un cuvînt, cele două condiții esențiale. Există și o a treia, implicată de

primele două și pe care toate analizele noastre de pînă acum tind să o pună în evidență.

Este vorba despre *automatism*. L-am indicat încă de la începutul acestei lucrări și n-am încetat să atragem atenția asupra sa ca punct important al raționamentului nostru: nu este în mod esențial rizibil decît ceea ce este îndeplinit în mod mecanic. Într-un defect, chiar într-o calitate, comicul este lucrul prin care personajul se dezvăluie fără știrea sa, prin gestul involuntar, prin cuvîntul inconștient. Orice distragere este comică. Și cu cît distragerea este mai profundă, cu atît comedia este mai puternică. O distragere sistematică, așa cum este aceea a lui Don Quijote, este tot ce putem imagina mai comic pe lume: este comicul însuși, extras pe atît de aproape de sursă pe cît este cu putință. Luați orice alt personaj comic. Oricît de conștient ar fi de ceea ce spune și de ceea ce face, dacă este comic înseamnă că există un aspect al propriei persoane pe care îl ignoră, o latură prin care se ascunde față de sine însuși: fie și numai prin aceasta ne va face să rîdem. Cuvintele profund comice sînt cuvintele naive în care un viciu se arată gol-goluț: cum s-ar dezvălui el oare în acest fel, dacă ar fi capabil să se vadă și să se judece pe sine? Nu arareori un personaj comic blamează o anumită conduită în termeni generali și oferă totodată un exemplu de transgresare a normelor pe care le înfierea-ză: drept dovadă, maestrul de filosofie al domnului Jourdain, ieșindu-și din fire după ce a predicat împotriva mîniei; Vadius, scoțînd versuri din buzunar, după ce a ironizat pe autorii de versuri etc. Spre ce pot să tindă aceste contradicții, dacă nu spre a ne face să atingem cu degetul inconștienta personajelor? Neatenție față de sine și în consecință, față de altul, iată ceea ce regăsim mereu în comedie. Și dacă examinăm lucrurile mai de aproape, vom vedea că neatenția se confundă aici tocmai cu ceea ce am numit nesociabilitate. Cauza rigidității este proasta obișnuință de a neglija să privim în jurul nostru și mai ales în

noi: cum să ne modelăm persoana în funcție de celălalt, dacă nu începem prin a face cunoștință cu alții și mai ales cu noi înșine? Rigiditate, automatism, distragere, nesociabilitate, toate acestea se întrepătrund și din toate se alcătuiește comicul de caracter.

În rezumat, dacă lăsăm deoparte, în persoana omenească, ceea ce interesează sensibilitatea noastră și reușește să ne emoționeze, tot restul ar putea să devină comic și comicul va fi pe bună dreptate de partea rigidității, care s-ar manifesta în felul acesta. Am verificat-o în principalele sale consecințe. Tocmai am sfârșit să o aplicăm la definiția comediei. Trebuie acum să o analizăm mai îndeaproape și să arătăm felul în care ea ne permite să demarcăm locul exact al comediei în mijlocul tuturor celorlalte arte.

Într-un anumit sens, am putea spune că orice *caracter* este comic, cu condiția de a înțelege prin caracter ceea ce este *gata făcut* în persoana noastră, ceea ce se află în noi în stare de mecanism montat o dată pentru totdeauna, capabil să funcționeze în mod automat. Acesta ar fi, dacă vrei, lucrul prin care ne repetăm pe noi înșine. Și ar fi, de asemenea, în consecință, lucrul prin care alții vor putea să ne repete. Orice personaj comic este un *tip*. Invers, orice asemănare cu un tip are ceva comic. Este cu puțință să fi frecventat îndelung o anumită persoană fără să descoperim la ea nimic ridicol: dacă profităm de o apropiere accidentală pentru a-i aplica un nume cunoscut de erou de dramă sau de roman, cel puțin pentru o clipă ea va friza în ochii noștri ridicolul. Cu toate acestea, se poate ca acest personaj de roman să nu fie comic. Dar este comic faptul de a-i semăna. Este comic să te lași distras de la atenția pe care o datorezi propriei tale ființe. Este comic faptul de a veni să te inserezi, ca să spunem așa, într-un cadru pregătit. Și ceea ce este comic mai presus de toate este să treci tu însuși în stadiul

de cadru în care alții se vor insera în mod curent, ceea ce înseamnă să te solidifici în caracter.

A înfățișa caractere, adică tipuri generale, iată deci obiectul comediei înalte. Am spus-o de multe ori. Dar ținem să o repetăm, deoarece sîntem în măsură să estimăm că această formulă este suficientă pentru a defini comedia. Comedia nu numai că ne prezintă, într-adevăr, tipuri generale, dar este, după părerea noastră, singura dintre toate artele care vizează generalul, în așa fel încît odată ce i-am stabilit acest scop, am spus tot ceea ce este ea și tot ceea ce restul nu poate să fie. Pentru a dovedi că aceasta este cu adevărat esența comediei și că prin aceasta ea se opune tragediei, dramei, celorlalte forme de artă, ar trebui să începem prin a defini arta în ceea ce are ea mai înalt: atunci, coborînd puțin cîte puțin la poezia comică, am vedea că este așezată la marginile artei și ale vieții și că se impune, prin caracterul său de generalitate, asupra tuturor celorlalte arte. Nu ne putem desfășura aici într-un studiu atît de vast. Cu toate acestea, ne este de folos să-i schițăm planul, cu riscul de a neglija ceea ce este esențial, după noi, în teatrul comic.

Care este obiectul artei ? Dacă realitatea ne-ar activa în mod direct simțurile și conștiința, dacă am putea intra în comunicare imediată cu lucrurile și cu noi înșine, cred că arta ar fi inutilă cu adevărat, sau mai curînd că am fi cu toții artiști, deoarece inima noastră ar vibra atunci continuu la unison cu natura. Ochii noștri, ajutați de memorie, ar decupa în spațiu și ar fixa în timp tablouri inimitabile. Privirea noastră ar sesiza în trecere, sculptate în marmura vie a corpului omenesc, fragmente de statui la fel de frumoase ca și cele ale statuiilor antice. Vom auzi cîntînd în inimile noastre, ca o muzică uneori veselă, deseori plîngăreată, întotdeauna originală, melodia neîntreruptă a vieții noastre interioare. Toate acestea sînt în jurul nostru, toate sînt în noi și totuși nu percepem nimic în mod distinct.

Între natură și noi, ce spun?, între noi și propria noastră conștiință, un vâl se interpune, vâl gros pentru cea mai mare parte a oamenilor, vâl ușor, aproape transparent, pentru artist și pentru poet. Oare ce zîină a țesut acest vâl? A făcut-o din răutate sau din prietenie? Era nevoie să trăim și viața ne cere să ne însușim lucrurile în funcție de raportul în care se află cu nevoile noastre. A trăi înseamnă a acționa. A trăi înseamnă a nu accepta din partea obiectelor decît impresia utilă, pentru a-i răspunde prin reacții adecvate: și celelalte impresii trebuie să se întunece sau să nu ne parvină decît în mod confuz. Privesc și cred că văd, ascult și cred că înțeleg, mă studiez și cred că pot citi în străfundul inimii mele. Dar ceea ce văd și înțeleg din lumea exterioară este pur și simplu ceea ce simțurile mele extrag pentru a-mi lumina conduita; ceea ce cunosc din mine însumi este ceea ce apare la suprafață, ceea ce ia parte la acțiune. Simțurile și conștiința mea nu-mi livrează din realitate decît o simplificare practică. Din viziunea pe care mi-o oferă despre lucruri și despre mine însumi, diferențierile inutile pentru om sînt șterse, asemănările utile pentru om sînt accentuate, îmi sînt trasate dinainte căi pe care acțiunea mea se va angaja. Aceste căi sînt cele prin care întreaga omenire a trecut înaintea mea. Lucrurile au fost clasificate în funcție de profitul pe care l-aș putea avea de pe urma lor. Și această clasificare este ceea ce întrevăd, mai mult chiar decît culoarea sau forma lucrurilor. Fără îndoială, omul este deja mult superior animalului în acest punct. Este puțin probabil ca ochiul lupului să facă vreo diferență între ied și miel; ele sînt, pentru lup, două prăzi identice, fiind la fel de ușor de capturat, la fel de bune spre a fi devorate. Noi însă, facem deosebire între capră și oaie; dar distingem noi oare o capră de o altă capră, o oaie de o altă oaie? Individualitatea lucrurilor și a ființelor ne scapă ori de cîte ori nu ne este util din punct de vedere material să ne dăm seama de ea. Și chiar acolo unde o remarcăm (ca și atunci cînd deosebim un om de un

altul) ochiul nostru nu sesizează individualitatea propriu-zisă, adică o anumită armonie cu totul și cu totul originală a formelor și a culorilor, ci doar una sau două trăsături care vor facilita cunoșterea practică.

În sfârșit, pentru a spune totul, noi nu vedem lucrurile în esența lor; ne mărginim, cel mai ades, să citim etichete lipite pe ele. Această tendință, rod al obișnuinței, s-a accentuat și mai mult sub influența limbajului. Deoarece cuvintele (cu excepția numelor proprii) desemnează toate genurile. Cuvîntul, care nu exprimă dintr-un lucru decît funcția sa cea mai comună și aspectul său banal, se insinuează între lucru și noi și i-ar masca forma pentru ochii noștri, dacă această formă nu s-ar disimula deja în spatele nevoilor care au creat cuvîntul însuși. Și nu sînt numai obiecte exterioare, ci și propriile noastre stări sufletești, cele care ni se ascund în ceea ce au mai intim, mai personal și în mod nemijlocit trăit. Cînd nutrim dragoste sau ură, cînd ne simțim bucuroși sau triști, este oare sentimentul nostru însuși care aduce în conștiință, împreună cu miile de nuanțe fugitive și miile de rezonanțe profunde care fac din el ceva ce este al nostru în mod absolut? Am fi atunci cu toții romancieri, poeți, muzicieni. Dar, cel mai adesea, din desfășurarea stării noastre sufletești, nu ne dăm seama decît de desfășurarea sa exterioară. Din sentimentele noastre nu sesizăm decît aspectul lor impersonal, acela pe care limbajul l-a putut fixa odată pentru totdeauna, pentru că este aproape același, în aceleași condiții, pentru toți oamenii. Astfel, pînă și în înțelegerea individului care sîntem, individualitatea ne scapă. Ne mișcăm printre generalități și simboluri, ca într-un cîmp închis în care forța noastră se măsoară util cu alte forțe; și fascinați de acțiune, atrași de ea, spre binele nostru cel mai mare, pe terenul pe care ea și l-a ales, trăim într-o zonă de mijloc între lucruri și noi, exteriori lucrurilor, exteriori de asemenea și nouă înșine. Dar, la o depărtare din ce în ce mai mare, din distracție, natura suscită

sufletele din ce în ce mai detașate de viață. Nu vorbesc despre acea detașare voită, gîndită, sistematică și care este opera reflecției și a filosofiei. Vorbesc despre o detașare naturală, înăscută structurii simțurilor sau conștiinței și care se manifestă de îndată într-o manieră virginală, într-un fel, de a vedea, de a înțelege sau de a gîndi. Dacă această detașare ar fi completă, dacă sufletul n-ar mai adera la acțiune prin nici una din percepțiile sale, ar fi atunci sufletul unui artist așa cum lumea nu a văzut încă. Ar excela în toate artele pe rînd sau, mai curînd, le-ar topi pe toate într-una singură. Ar înțelege toate lucrurile în puritatea lor originală, de asemenea formele, culorile și sunetele lumii materiale, precum și cele mai subtile mișcări ale vieții interioare. Dar asta înseamnă să cerem prea mult de la natură. Chiar și pentru aceia dintre noi pe care i-a hărăzit artelor, doar accidental și numai într-o parte s-a hotărît ea să-și ridice puțin voalul. Într-o singură direcție însă a uitat să atașeze percepția și nevoia. Și cum fiecare direcție corespunde la ceea ce numim un simț, prin unul dintre aceste simțuri și numai prin el artistul este de obicei devotat artei. De aici, la origini, diversitatea artelor. De aici, de asemenea, specializarea predispozițiilor. Un anume artist se va lega de culori și de forme ca și cum iubește culoarea de dragul culorii, forma de dragul formei. Dar, cum le percepe pentru ele însele și nu pentru sine, viața interioară a lucrurilor este cea pe care o va vedea că transpare dincolo de formele și de culorile lor. O va face să intre puțin cîte puțin în percepția noastră la început deconcertată. Pentru un moment, cel puțin, ne va separa de prejudecățile legate de forme și de culoare care s-ar fi interpus între ochiul nostru și realitate. Și va realiza astfel cea mai înaltă ambiție a artei, care constă aici în a ne revela natura. – Alții se vor replia mai curînd asupra lor înșiși. Sub miile de acțiuni născînde care descriu în afară un sentiment, în spatele cuvîntului banal și social care exprimă și acoperă o stare sufletească individuală, sentimentul, starea

sufletească, reprezintă ceea ce vor porni să caute în stare simplă și pură. Și pentru a ne ispiti să încercăm execuția aceluiași efort asupra noastră înșine, se vor strădui să ne facă să vedem ceva din ceea ce ei au văzut: prin aranjamente ritmate ale cuvintelor, care ajung astfel să se organizeze împreună și să se anime cu o viață originală, ne spun, sau mai curînd ne sugerează, lucruri pe care limbajul nu este făcut să le exprime. – Alții vor pătrunde încă și mai adînc. Sub aceste bucurii și tristeți care la rigoare se pot traduce în cuvinte, vor sesiza ceva ce nu are nimic în comun cu cuvîntul, anumite ritmuri ale vieții și ale respirației care sînt mai interioare omului decît sentimentele sale cele mai interioare, fiind legea vie, variabilă cu fiecare persoană, a depresiunii și exaltării sale, a regretelor și speranțelor sale. Scoțînd în evidență, accentuînd această muzică, o vor impune atenției noastre; vor face astfel încît ne vom insera noi înșine în mod involuntar, precum trecătorii care intră într-un dans. Și prin aceasta ne vor face să zguduim, de asemenea, în străfundul nostru, ceva ce nu aștepta decît momentul pentru ca să vibreze.

Astfel, fie că este pictură, sculptură, poezie sau muzică, arta nu are alt obiect decît acela de a îndepărta simbolurile utile din punct de vedere practic, generalitățile convenționale și social acceptate, în sfîrșit, tot ceea ce maschează pentru noi realitatea, pentru a ne pune față în față cu realitatea însăși. Dintr-o neînțelegere asupra acestui punct s-a născut dezbaterea între realism și idealism în artă. Asta nu este, cu siguranță, decît o viziune mai directă asupra realității. Dar această puritate a percepției implică o ruptură cu convenția utilă, un dezinteres înnăscut și în mod special localizat, al simțurilor sau al conștiinței, în sfîrșit, o anumită imaterialitate a vieții, care este ceea ce am numit întotdeauna idealism. În așa fel încît am putea spune, fără ca să ne jucăm deloc cu sensul cuvintelor, că realismul

este prezent în operă atunci când idealismul se află în suflet, și că numai prin forța idealismul restabilim contactul cu realitatea.

Arta dramatică nu face excepție de la această regulă. Ceea ce drama caută și aduce în plină lumină este o realitate profundă, învăluită uneori, în propriul nostru interes, de necesitățile vieții. Care este această realitate? Care sînt aceste necesități? Orice poezie exprimă stări sufletești. Dar dintre aceste stări sufletești sînt unele care se nasc mai ales din contactul omului cu semenii săi. Sînt sentimentele cele mai intense și, de asemenea, cele mai violente. După cum energiile electrice de semn opus se cheamă și se acumulează între cele două plăci ale condensatorului, de unde va țîșni scînteia, tot așa prin simpla punere a oamenilor în prezența altor oameni, se produc atracții și respingeri profunde, rupturi totale de echilibru, în sfîrșit, acea electrizare a inimii care este pasiunea. Dacă omul s-ar abandona mișcării naturii sale sensibile, dacă nu ar avea nici lege socială, nici lege morală, aceste violente explozii de sentimente ar constitui elementul obișnuit al vieții sale. Dar este util ca să se instaureze o conjurație a acestor explozii. Este necesar ca omul să trăiască în societate și să se constrîngă, în consecință, să suporte o regulă. Și ceea ce interesul sfătuiește, rațiunea ordonă: există o datorie și destinația noastră este să ne supunem ei. Sub această dublă influență a trebuit să se formeze pentru specia omenească o pătură superficială de idei și sentimente care tind spre imutabilitate, care ar vrea cel puțin să fie comune pentru toți oamenii și care acoperă, cînd nu au destulă forță ca să-l sufoce, focul interior al pasiunilor individuale. Progresul lent al umanității spre o viață socială din ce în ce mai pacificată a consolidat această pătură puțin cîte puțin, după cum însăși viața planetei noastre a fost un îndelung efort de a acoperi cu o peliculă solidă și rece masa incandescentă a metalelor în clocot. Dar există irupții vulcanice. Și dacă Pămîntul ar fi o ființă vie, așa cum ar vrea mitologia, cred că i-ar face plăcere,

odihnindu-se, să viseze la aceste explozii bruște unde, dintr-o dată, se regăsește în ceea ce are mai profund. Drama ne procură o plăcere de acest gen. Sub viața liniștită, burgheză, pe care societatea și rațiunea ne-au alcătuit-o, ea vine să miște în noi ceva ce, din fericire, nu explodează, dar a cărui tensiune interioară ne face să o simțim. Ea îi oferă naturii revanșa asupra societății. Uneori va merge drept la țintă; va rechema, din străfunduri, la suprafață, pasiunile care aruncă totul în aer. Alteori va merge în sens oblic, așa cum face deseori drama contemporană; ne va revela, cu abilitate, contradicțiile societății cu sine însăși; va exagera ceea ce ar putea fi artificial în legea socială; și astfel, printr-un mijloc deturnat, dizolvînd de această dată învelitoarea, ne va face din nou să atingem străfundurile. Dar în ambele cazuri, fie că slăbește societatea, fie că întărește natura, urmărește același obiect, care constă în a ne dezvălui o parte foarte ascunsă din noi înșine, ceea ce am putea numi elementul tragic al personalității noastre. Avem această impresie la ieșirea de la o dramă de bună calitate. Ceea ce ne-a interesat este mai puțin decît ceea ce ni s-a povestit despre un altul, decît ceea ce am fost făcuți să întrevădem despre noi înșine, o întreagă lume confuză de lucruri vagi care ar fi vrut să existe și care, din fericire pentru noi, nu au existat. Se pare, de asemenea, că o chemare a fost adresată în noi unor amintiri atavice nespuse de vechi, atît de profunde, atît de străine de viața noastră actuală, încît această viață ne apare, preț de cîteva clipe, drept ceva ireal sau convenit, față de care va trebui îndeplinită o nouă ucenicie. O realitate mai profundă este, deci, ceea ce drama a pornit să caute dedesubtul achizițiilor mai utile și această artă are același obiect ca toate celelalte.

Reiese de aici că arta vizează întotdeauna *individualul*. Ceea ce pictorul fixează pe pînză este ceea ce a văzut într-un anumit loc, într-o anumită zi, la o anumită oră, în culori pierdute pentru totdeauna. Ceea ce cîntă poetul este o stare sufletească

altădată a sa și numai a sa și care nu se va mai repeta niciodată. Ceea ce dramaturgul ne înfățișează dinaintea ochilor este desfășurarea unui suflet, o tramă vie de evenimente și sentimente, un anumit lucru, în sfârșit, care a fost prezentat cândva, pentru a nu se mai reproduce niciodată. Vom putea foarte bine să dăm acestor sentimente nume generale; într-un alt suflet ele nu vor mai fi deloc același lucru. Ele sînt *individualizate*. Prin aceasta, mai ales, aparțin artei, deoarece generalitățile, simbolurile, tipurile chiar, dacă vreți, sînt moneda curentă a percepției noastre zilnice. De unde provine deci neînțelegerea asupra acestui punct?

Rățiunea constă în faptul de a fi confundat două lucruri foarte diferite, generalitatea obiectelor și cea a judecăților pe care le facem în legătură cu ele. Dacă un sentiment este recunoscut în general drept adevărat, asta nu înseamnă că el este un sentiment general. Nimic mai extraordinar decît personajul Hamlet. Dacă prin anumite laturi el se aseamănă celorlalți oameni, cu siguranță nu aceste laturi sînt cele care ne interesează cel mai mult. Dar el este în mod universal acceptat, în mod universal considerat ca fiind viu. În acest sens, numai adevărul său este universal. La fel pentru toate celelalte produse ale artei. Fiecare dintre ele este extraordinar, dar va sfîrși, dacă poartă marca geniului, prin a fi acceptat de toată lumea. De ce îl acceptăm oare? Și dacă este unic în felul său, prin ce semn recunoaștem că e adevărat? Îl recunoaștem, cred, prin chiar efortul prin care ne determină să-l facem asupra noastră pentru a vedea limpede, la rîndul nostru. Sinceritatea este comunicativă. Ceea ce artistul a văzut, noi nu vom revedea, fără îndoială, niciodată, cel puțin nu în același fel; dar dacă el a văzut într-adevăr, sîntem datori să-i imităm efortul prin care a ridicat vâlul. Opera sa este un exemplu care ne servește drept lecție. Și prin eficacitatea lecției se măsoară cu exactitate adevărul operei. Adevărul poartă deci în sine o putere de convingere, de

conversiune chiar, care reprezintă marca prin care poate fi recunoscut. Cu cît opera este mai grandioasă, iar adevărul întrezărit mai profund, cu atît mai mult efectul se va putea face aşteptat, dar cu atît mai mult, de asemenea, acest efect va tinde să devină universal. Universalitatea rezidă deci aici în efectul produs şi nu în cauză.

Cu totul altul este obiectul comediei. Aici generalitatea constă în opera însăşi. Comedia zugrăveşte caractere pe care le-am întîlnit, pe care le vom mai întîlni încă pe drumul nostru. Ea notează asemănările. Ea urmăreşte să ne aşeze sub ochi tipuri omeneşti. Ea va crea chiar, la nevoie, tipuri noi. Prin aceasta, ea îşi afirmă superioritatea faţă de celelalte arte.

Chiar titlul celor mai mari comedii este deja semnificativ. *Mizantropul*, *Avarul*, *Jucătorul*, *Distratul*, iată nume de genuri; şi chiar acolo unde comedia are drept titlu un substantiv propriu, acesta este foarte repede antrenat, prin greutatea conţinutului său, în curentul substantivelor comune. Spunem „un Tartuffe”, în timp ce n-am putea spune „o Fedră” sau „un Polyeuct”.

Unui poet tragic, mai ales, nu-i va veni niciodată ideea să grupeze în jurul personajului său principal, personaje secundare care sînt, ca să spunem aşa, copii fidele ale acestuia. Eroul de tragedie este o individualitate unică în felul său. Vom putea să-l imităm, dar vom trece atunci, conştient sau nu, de la tragic la comic. Nimeni nu-i seamănă, pentru că el nu seamănă cu nimeni. Din contră, un instinct remarcabil îl face pe poetul comic, de îndată ce şi-a compus personajul central, să facă să graviteze în jurul său alte personaje care prezintă aceleaşi trăsături generale. Multe dintre comedii au drept titlu un substantiv la plural sau un termen colectiv. *Femeile savante*, *Preţioasele ridicole*, *Lumea în care ne plictisim* etc., tot atîtea întîlniri surprinse pe scenă între diverse persoane ce reproduc un acelaşi tip fundamental. Ar fi interesant de analizat această tendinţă a

comediei. Vom găsi în ea, poate, mai întâi, presentimentul unui fapt semnalat de medici, și anume că dezechilibrării de același tip sînt mînați de o atracție secretă să se caute unii pe alții. Fără a fi tocmai o revelație din punct de vedere medical, personajul comic este întotdeauna, după cum am arătat-o, un distrat și de la această distracție la o completă ruptură de echilibru, trecerea se va face pe nesimțite. Dar mai există și o altă rațiune. Dacă scopul poetului comic este acela de a ne prezenta tipuri, cu alte cuvinte caractere capabile să se repete, cum s-ar achita cel mai bine de sarcina sa, dacă nu arătîndu-ne, dintr-un același tip, mai multe exemplare diferite? Naturalistul nu procedează altfel atunci cînd tratează despre o specie. El enumeră și descrie principalele varietăți.

Această diferență esențială între tragedie și comedie, prima referindu-se la indivizi, iar cealaltă la genuri, poate fi tradusă și într-o altă manieră. Ea apare în elaborarea primară a operei. Se manifestă, de la început, prin două metode de observație radical deosebite.

Oricît de paradoxală ar putea să pară această aserțiune, nu cred că observarea altor oameni îi poate fi necesară poetului tragic. Mai întâi, într-adevăr, descoperim că marii poeți au dus o viață foarte retrasă, foarte burgheză, fără ca să li se ofere ocazia de a vedea dezlănțuindu-se în jurul lor pasiunile a căror descriere fidelă ne-au oferit-o. Dar presupunînd că vor fi asistat la acest spectacol, nu știu dacă el le-a fost de vreun folos. Ceea ce ne interesează, într-adevăr, în opera poetului, este viziunea anumitor stări sufletești foarte profunde, sau a anumitor conflicte cu totul și cu totul interioare. Or, această viziune nu se poate constitui din afară. Inimile nu sînt penetrabile unele pentru celelalte. Nu întrezărim niciodată în exterior altceva decît anumite semne ale pasiunii. Nu le interpretăm – de altfel o facem întotdeauna în mod defectuos – decît prin analogie cu ceea ce am trăit noi înșine. Ceea ce noi trăim este deci esențial

și nu putem cunoaște în străfunduri decît propria noastră inimă – atunci cînd ajungem să o cunoaștem. Înseamnă oare asta a spune că poetul a trăit ceea ce descrie, că a trecut prin aceleași situații ca și personajele sale și că le-a trăit întreaga viață interioară? Aici, biografia poetilor ne va da din nou o dezmințire. Cum să presupunem, de altfel, că același om a fost Macbeth, Othello, Hamlet, regele Lear și atîția alții? Dar poate că ar trebui să distingem între personalitatea pe care *o avem* și toate cele pe care *le-am fi putut avea*. Caracterul nostru este rodul unei alegeri care se reînnoiește fără încetare. Există puncte de bifurcație (cel puțin aparentă) pe întreaga lungime a drumului și întrezărim o mulțime de direcții posibile, cu toate că nu putem urma decît una singură. A te întoarce pe urmele propriilor pași, a urma pînă la capăt direcțiile înregistrate printr-o aruncătură de ochi, tocmai în aceasta cred că rezidă imaginația poetică. Sînt de acord că Shakespeare nu a fost nici Macbeth, nici Hamlet, nici Othello; dar el *ar fi fost* aceste personaje diverse, dacă pe de o parte circumstanțele, pe de altă parte consimțămîntul și voința sa, ar fi adus în stadiul de erupție violentă ceea ce pentru el nu a fost decît un imbold interior. Ar însemna să ne înșelăm în chip ciudat asupra rolului imaginației poetice, dacă am crede că ea își compune eroii cu fragmente împrumutate din stînga și din dreapta, în jurul său, ca și cum ar coase un veșmînt de Arlechin. Nimic viu nu ar reieși de aci. Viața nu se recompune pe sine. Ea se lasă pur și simplu privită. Imaginația poetică nu poate să fie decît o viziune mai completă a realității. Dacă personajele pe care le creează poetul ne lasă impresia de viață nemijlocită, acest lucru se întîmplă pentru că ele sînt poetul însuși, poetul multiplicat, poetul aprofundîndu-se pe sine într-un efort de observație interioară atît de puternic, încît sesizează virtualul din real și reia, pentru a face o operă completă, ceea ce natura a lăsat în el în stare de eboșă, sau de simplu proiect.

Cu totul altul este genul de observație din care se naște comedia. Este o observație exterioară. Oricît de interesat ar putea să fie poetul de indivizii ridicoli ai speciei omenești, nu va merge, cred, pînă la a căuta ridicolul în propriul său sine. De altfel, nici nu-l va găsi: nu sîntem niciodată rizibili decît prin acea latură a persoanei noastre care se escamotează în fața conștiinței. Prin urmare, această observație se va exercita asupra altor oameni. Dar, prin chiar acest fapt, observația va avea un caracter de generalitate pe care nu l-ar fi putut avea dacă ar fi fost îndreptată asupra persoanei poetului. Deoarece, instalîndu-se la suprafață, nu va atinge decît învelișul persoanelor, acela prin care cele mai multe dintre ele se ating și devin capabile să se adune laolaltă. Ea nu va merge însă mai departe. Și chiar atunci cînd ar putea, nu va vrea să o facă, pentru că nu are nimic de cîștigat. A penetra mai adînc în personalitate, a lega efectul exterior de cauze prea intime, ar însemna a compromite și, în cele din urmă, a sacrifica tot ceea ce efectul ar avea rizibil. Este nevoie, pentru ca să fim ispitiți să rîdem, să localizăm cauza într-o regiune mijlocie a inimii. Trebuie, în consecință, ca efectul să ne apară drept mijlociu, ca exprimînd o medie a umanității. Și asemeni oricărei medii, cea de față se va obține prin reunirea unor date împrăștiate, prin compararea unor cazuri analoage a căror chintesență o exprimăm, în sfîrșit, printr-o muncă de abstractizare și de generalizare asemănătoare celei prin care fizicianul operează asupra faptelor, pentru a putea să deducă legile. Pe scurt, metoda și obiectul asupra căruia se aplică au aici aceeași natură ca și în științele inductive, în sensul că observația este întotdeauna exterioară, iar rezultatul întotdeauna generalizabil.

Ne întoarcem astfel, printr-un lung ocol, la dubla concluzie care s-a degajat de-a lungul studiului nostru. Pe de o parte, o persoană nu este niciodată ridicolă decît printr-o dispoziție care se aseamănă cu o distracție, prin ceva ce trăiește pe seama

ei fără a se organiza împreună cu ea, în maniera unui parazit: iată de ce această dispoziție se poate observa din exterior și poate fi astfel corijată. Dar, pe de altă parte, obiect al rîsului fiind această corecție însăși, este util ca ea să atingă un număr cît mai mare de persoane. Iată de ce observația comică merge de la instinctual la general. Ea alege, printre singularități, pe cele care sînt susceptibile să se reproducă și care, în consecință, nu sînt în mod indisolubil legate de individualitatea persoanei, singularități comune, am putea spune. Transportîndu-le pe scenă, ea creează opere care vor aparține fără îndoială artei, prin aceea că nu vor viza în mod conștient decît faptul de a plăcea, dar care se vor impune asupra tuturor celorlalte opere de artă prin caracterul lor de generalitate, ca și prin gîndul secund inconștient de a corija și instrui. Avem deci, într-adevăr dreptul să spunem despre comedie că este termen mijlociu între viață și artă. Ea nu este dezinteresată, precum arta pură. Organizînd rîsul, ea acceptă viața socială ca pe un mediu natural; ea urmărește chiar unul dintre impulsurile vieții sociale. Și în acest punct ea întoarce spatele artei, care este o ruptură cu societatea și o revenire la simplitatea naturii.

II

Să vedem acum, după tot ceea ce am spus în ce fel va trebui să ne străduim pentru a crea o dispoziție de caracter în mod ideal comică, comică în sine însăși și în originile sale, comică în toate manifestările ei. Ea va trebui să fie profundă, pentru a furniza comediei un aliment durabil, superficială cu toate acestea, pentru a rămîne în tonul comediei, invizibilă pentru cel care o posedă, deoarece comicul aparține întotdeauna inconștientului, vizibilă pentru tot restul lumii, spre a provoca un rîs universal, plină de indulgență față de ea însăși, spre a se etala fără scrupule, stînjenitoare pentru ceilalți, pentru

ca ei să o reprime fără milă, corigibilă deîndată, pentru ca rîsul să nu fi fost inutil, sigură că va renaște sub aspecte noi, pentru ca rîsul să aibă pururi de lucru, inseparabilă de viața socială, deși insuportabilă pentru societate, capabilă, în sfîrșit, să ia cea mai mare varietate imaginabilă de forme, să se adîioneze tuturor viciilor și chiar cîtorva virtuți. Iată cîte elemente trebuie contopite! Acel chimist al sufletului căruia îi vom fi încredințat această preparare delicată, va fi puțin dezamăgit, e adevărat, cînd va veni momentul să-și golească retorta. Va considera că s-a chinuit mult pentru a recompune un amestec pe care ni-l putem procura gata făcut și pe gratis, la fel de răspîndit în lume, precum aerul în natură.

Acest amestec este vanitatea. Nu cred să existe defect mai superficial și mai profund în același timp. Rănile pe care le facem vanității nu sînt niciodată prea grave și cu toate acestea nu se vindecă deloc. Serviciile pe care i le aducem sînt cele mai fictive dintre servicii; și totuși, ele sînt cele ce lasă în urma lor o recunoștință durabilă. Ea însăși abia dacă este un viciu dar toate viciile gravitează în jurul ei și tind, rafînîndu-se, să nu mai fie decît mijloace de a o satisface. Ieșită din viața socială, pentru că este o admirația de sine întemeiată pe admirația pe care o inspirăm celorlalți, ea este încă și mai naturală, mai universal înnăscută decît egoismul, deoarece asupra egoismului natura triumfă adeseori, în timp ce vanitatea nu o putem înfrînge decît prin reflecție. Nu cred, într-adevăr, că ne naștem vreodată modești, cel puțin dacă nu vrem să numim modestie o anumită timiditate cu totul și cu totul fizică și care este mai aproape de orgoliu decît am putea-o crede. Adevărata modestie nu poate fi decît o meditație asupra vanității. Ea se naște din spectacolul iluziilor aproapelui și din teama de a se pierde pe sine. Ea este precum o circumspecție științifică în privința a ceea ce vom spune și a ceea ce vom gîndi despre noi înșine. Este alcătuită

din corecții și retușuri. În sfârșit, este întotdeauna o virtute dobândită.

Este greu de spus în ce moment anume grija de a deveni modest se separă de teama de a deveni ridicol. Dar această teamă și această grijă se confundă cu siguranță la origini. Un studiu complet al iluziilor vanității și al ridicolului care li se atașează, ar lumina cu o lumină unică teoria rîsului. Am vedea rîsul îndeplinind cu o regularitate matematică una dintre funcțiile sale principale, care este aceea de a rechema la deplina conștiință de sine amorul propriu distras și de a obține astfel cea mai mare sociabilitate posibilă a caracterelor. Am vedea cum vanitatea, care este un produs natural al vieții sociale, stînjenește în același timp societatea, la fel cum anumite otrăvuri ușoare, secretate continuu de organismul nostru, l-ar intoxica în timp, dacă alte secreții nu le-ar neutraliza efectul. Rîsul îndeplinește fără încetare o muncă de acest gen. În acest sens, am putea spune că remediul specific al vanității este rîsul și că defectul în mod esențial rizibil este vanitatea.

Cînd am tratat despre comicul formelor și al mișcării, am arătat cum cutare sau cutare imagine simplă, rizibilă prin ea însăși, poate să se insinueze în alte imagini mai complexe și să le infuzeze ceva din virtutea sa comică: astfel, cele mai înalte forme ale comicului se explică uneori prin cele mai joase. Dar operația inversă are loc poate și mai frecvent și există efecte comice foarte grosolane care se datorează coborîrii într-o stare inferioară a unui comic foarte subtil. Astfel vanitatea, această formă superioară a comicului, este un element pe care sîntem îndemnați să-l cercetăm cu minuțiozitate, deși în mod inconștient, în toate manifestările activității omenești. Îl cercetăm, fie și numai pentru a rîde. Și imaginația noastră așează deseori vanitatea acolo unde ea însăși nu are ce să mai facă. Eu cred că ar trebui să raportăm la această origine comicul pur și simplu grosolan al anumitor efecte pe care psihologii le-au

explicat, într-un mod foarte nesatisfăcător, prin contrast: un om mărunț care se apleacă pentru a trece pe sub o poartă mare; două persoane, una foarte înaltă, cealaltă minuscule, care merg cu gravitate, ținându-se de braț etc. Privind mai de aproape această ultimă imagine, veți găsi, cred, că dintre cele două persoane cea mai scundă vi se pare că face un efort pentru a se înălța spre cea mai înaltă, așa cum broasca din poveste vrea să ajungă la fel de umflată ca boul.

III

Nu poate fi vorba să enumerăm aici toate particularitățile de caracter care se aliază cu vanitatea, sau care concurează, pentru a se impune atenției poetului comic. Am arătat că toate defectele pot deveni rizibile și chiar, la rigoare, anumite calități. În timp ce lista elementelor ridicole cunoscute ar putea fi întocmită, comedia se va însărcina să o amplifice, nu prin crearea unor elemente ridicole care țin de pură fantezie, ci prin identificarea unor *direcții comice* care au trecut pînă acum neobservate. În acest fel, imaginația poate să izoleze în desenul complicat al unui singur și același covor, figuri pururi noi. Condiția esențială, o știm, este ca particularitatea observată să apară de îndată drept un fel de *cadru* în care multe persoane se vor putea insera.

Dar există cadre gata făcute, constituite de societatea însăși, necesare societății, pentru că ea se întemeiază pe o diviziune a muncii. Vreau să vorbesc despre meserii, funcții și profesii. Orice profesie specială îi înzestrează pe cei ce trăiesc în hotarele ei cu anumite obișnuințe ale spiritului și cu anumite particularități de caracter, prin care ei își seamănă unii altora și prin care, de asemenea, se deosebesc de alții. Mici societăți se constituie astfel în sînul celei mari. Fără îndoială, ele rezultă din însăși organizarea societății în general. Și cu toate acestea

ele riscă, în cazul în care se izolează prea mult, să dăuneze sociabilității. Or, rîsul are drept funcție tocmai să reprime orice tendință separatistă. Rolul său este să corijeze rigiditatea prin suplețe, să readapteze pe fiecare pentru toți ceilalți, în sfîrșit, să rotunjească pretutindeni unghiurile. Vom avea deci o specie de comic ale cărei varietăți ar putea fi determinate dinainte. O vom numi, dacă sînteți de acord, *comicul profesional*.

Nu vom intra în detaliile acestor varietăți. Ne place mai mult să insistăm asupra a ceea ce ele au în comun. Pe primul loc figurează vanitatea profesională. Fiecare dintre maeștrii domnului Jourdain își așează arta deasupra tuturor celorlalte. Este un personaj de Labiche care nu înțelege că un om poate fi și altceva decît negustor de lemne. El este, firește, un negustor de lemne. Vanitatea ar înclina de altfel să devină aci *solemnitate*, în măsura în care profesia exercitată ar închide în sine o mai mare doză de șarlatanism. Deoarece este un fapt remarcabil că o artă, cu cît este mai contestată, cu atît cei care i se dăruiesc tind să se creadă investiți cu un sacerdoțiu și să ne ceară să ne înclinăm în fața misterelor sale. Profesiile utile sînt în mod manifest făcute pentru public; dar cele de o utilitate mai îndoielnică nu-și pot justifica existența decît dacă presupunem că publicul este făcut pentru ele: or, această iluzie este cea care se află în străfundurile solemnității. Aproape întregul comic al medicilor lui Molière provine de aici. Ei tratează bolnavul ca și cum acesta ar fi fost făcut pentru medic, iar natura însăși ca pe o auxiliară a medicinei.

O altă formă a acestei rigidități comice este ceea ce aș numi *duritatea profesională*. Personajul comic se va insera atît de strîns în cadrul rigid al funcției sale, încît nu va mai avea loc să se miște și mai ales să se emoționeze, asemeni celorlalți oameni. Să ne reamintim replica judecătorului Perrin Dandin către Isabela, care îl întreabă cum s-ar putea asista la torturarea nenorociților:

„Bah! asta nu durează niciodată mai mult de o oră sau două.”

Nu este oare o specie de duritate profesională, aceea a lui Tartuffe, exprimându-se, e adevărat, prin gura lui Orgon:

„Și de-aș vedea murindu-mi frate, copii, mamă și soție,
Nu mi-ar păsa pe cât îmi pasă de acel lucru.”

Dar mijlocul cel mai folosit de a face ca o profesiune să devină comică este să o fixezi ca să spunem așa, în interiorul limbajului care îi este propriu. Vom face astfel încât judecătorul, medicul, soldatul să aplice lucrurilor obișnuite limbajul dreptului, al strategiei sau al medicinei, ca și cum ar fi devenit incapabili să vorbească la fel ca toată lumea. De obicei, acest gen de comic este destul de grosolan. Dar devine mai delicat, atunci când descoperă o particularitate de caracter și în același timp o obișnuință profesională. Nu voi cita decât pe jucătorul lui Regnard, exprimându-se cu atîta originalitate în termenii legați de joc, făcîndu-și valetul să ia numele Hector, așteptînd să-și poată numi logodnica

„Pallos, după numele cunoscut al damei de pică.”

Sau, de asemenea, *Femeile savante* al căror comic îmi pare că rezidă, în mare parte, în faptul că transpun idei de ordin științific în termeni ai sensibilității feminine: „Epicur *îmi place...*”, „*Iubesc abisurile*” etc. Să recitim cel de-al treilea act; vom vedea că Armande, Philaminte și Béline se exprimă aproape invariabil în acest stil.

Înaintînd în aceeași direcție, vom descoperi că există de asemenea o logică profesională, vreau să spun anumite maniere de a raționa, a căror ucenicie o facem în anumite medii și care sînt adevărate pentru mediul cu pricina, dar false pentru tot restul lumii. Contrastul între aceste două tipuri de logică, una particulară, iar cealaltă universală, zămislește anumite efecte comice de o natură specială, asupra cărora nu va fi inutil să zăbovim mai îndelung. Atingem aci un punct important al teoriei

rîsului. Sîntem, de altfel, pregătiți să dezvoltăm această chestiune și să o concepem în întreaga sa generalitate.

IV

Foarte preocupați, într-adevăr, să dezvăluim cauza profundă a comicului, am neglijat pînă acum una din manifestările sale cele mai remarcabile. Vreau să vorbesc despre logica proprie personajului comic și grupului comic, logică stranie, care poate, în anumite cazuri, să lase un spațiu larg absurdității.

Théophile Gautier a spus despre comicul extravagant că este logica absurdului. Mai multe filosofii ale rîsului gravitează în jurul unei idei analoage. Orice efect comic va implica, printr-una din laturile sale, contradicția. Ceea ce ne face să rîdem, va fi absurdul realizat sub o formă concretă, o „absurditate vizibilă” – sau, mai mult, o aparență de absurditate, admisă la început, dar corijată imediat după aceea – sau încă și mai bine, ceea ce este absurd pe de o parte și explicabil în mod natural pe de alta etc. Toate aceste teorii conțin, fără îndoială, o parte de adevăr; dar, înainte de toate, ele nu se aplică decît anumitor efecte comice îndeajuns de grosolane și chiar în cazurile în care se aplică, ele neglijează, mi se pare, elementul caracteristic al rizibilului, vreau să spun *genul cu totul particular* de absurditate pe care comicul îl conține atunci cînd are o anumită încărcătură de absurd. Vreți să vă convingeți imediat? Nu avem decît să alegem una dintre acele definiții și să compunem efecte după formula dată: în două cazuri din trei, efectul obținut nu va avea nimic rizibil. Absurditatea, atunci cînd o întîlnim în cadrul comicului, nu este deci o absurditate oarecare. Este o absurditate bine determinată. Ea nu creează comicul, ci mai curînd derivă din el. Ea nu este cauză, ci un efect foarte special, în care se reflectă natura specială a cauzei care-l

produce. Noi cunoaştem această cauză. Nu ne va fi greu, acum, să-i înţelegem efectul.

Să presupunem că într-o zi, plimbându-vă la țară, zăriți pe culmea unei coline ceva ce seamănă vag cu un mare corp imobil cu brațe care se rotesc. Nu știți încă despre ce ar putea fi vorba, dar căutați printre ideile dumneavoastră, adică printre amintirile de care dispuneți pe cea care se va încadra cel mai bine în ceea ce vedeți. Aproape imediat, vă revine în minte imaginea unei mori de vînt: o moară de vînt este ceea ce aveți în fața ochilor. Nu are nici o importanță că tocmai ați citit, înainte de a ieși la plimbare, basme cu giganți ce aveau brațe interminabile. Bunul simț constă în a ști să-ți amintești, sînt de acord, dar, mai ales, în a ști să uiți. Bunul simț este efortul unui spirit care se adaptează și se readaptează fără încetare, schimbînd ideea atunci cînd schimbă obiectul. Este o mobilitate a inteligenței care se reglează cu exactitate după mobilitatea lucrurilor, continuitate mișcătoare a atenției noastre față de viață.

Iată-l acum pe Don Quijote plecînd la război. El a citit în romanele sale despre cavalerul care întâlnește giganți dușmani în calea sa. Deci, îi trebuie un gigant. Ideea de gigant este o amintire privilegiată care s-a instalat în spiritul său, care rămîne acolo la pîndă, așteaptă, imobilă, ocazia de a se precipita în afară și de a se încarna într-un lucru. Această amintire vrea să se materializeze și de aici încolo primul obiect care se va ivi, chiar dacă nu are cu această formă decît o asemănare îndepărtată, va primi din partea sa forma unui gigant. Don Quijote va vedea deci uriași acolo unde noi vedem mori de vînt. Este un lucru comic și deopotrivă absurd. Dar este aceasta o absurditate oarecare?

Iată o inversiune cu totul deosebită a simțului comun. Ea constă în a pretinde să modelăm lucrurile după o idee pe care o avem și nu ideile noastre după lucruri. În a vedea dinaintea

noastră ceea ce gîndim, în loc să gîndim la ceea ce vedem. Bunul simț vrea să ne păstrăm întotdeauna amintirile în ordine de bătaie; amintirea potrivită va răspunde atunci de fiecare dată la apelul situației prezente și nu va servi decît la a o interpreta. La Don Quijote, dimpotrivă, există un grup de amintiri care comandă tuturor celorlalte și care domină personajul însuși: realitatea este deci cea care va trebui să se încline, de data aceasta, în fața imaginației și să nu mai servească decît pentru a-i da acesteia un corp. Odată iluzia creată, Don Quijote o dezvoltă de altfel rațional, în toate consecințele ei; el se mișcă în cadru cu siguranța și precizia somnambulului care își interpretează visul. Aceasta este originea erorii și aceasta este logica specială care prezidează aici absurditatea. Îi este oare această logică particulară lui Don Quijote?

Am arătat că personajul comic păcătuiește întotdeauna prin obstinația spiritului sau a caracterului, prin distracție, prin automatism. Există în adîncul comicului o rigiditate de un anumit gen, care ne face să pășim drept pe cale, fără să ascultăm și fără să vrem să înțelegm nimic. Cîte dintre scenele comice din teatrul lui Molière nu se reduc la acest tip foarte simplu: *un personaj care își urmărește ideea*, care revine mereu asupra ei, în timp ce este întrerupt fără încetare! Trecerea se va face de altfel pe nesimțite, de la cel care nu vrea să audă nimic, la cel care nu vrea să vadă nimic și în cele din urmă, la cel care nu mai vede decît ceea ce vrea. Spiritul care se obstinează va sfîrși prin a supune lucrurile ideii lui, în loc de a-și adapta ideea funcție de lucruri. Orice personaj comic se află deci pe calea iluziei pe care tocmai am descris-o și Don Quijote ne furnizează tipul general al absurdității comice.

Această inversiune a sensului comun, poartă ea un nume? O întîlnim, fără îndoială, intensă sau cronică, în anumite forme de nebunie. Ea se aseamănă din multe puncte de vedere cu ideea fixă. Dar nici nebunia în general, nici ideea fixă, nu ne

vor face niciodată să rîdem, deoarece acestea sînt boli. Ele ne stîrnesc mila. Rîsul, o ştim, este incompatibil cu emoţia. Dacă există o nebunie rizibilă, ea nu poate fi decît o nebunie ce se poate concilia cu sănătatea generală a spiritului, o nebunie normală am putea spune. Or, există o stare normală a spiritului care imită foarte bine nebunia, în care regăsim aceleaşi asociaţii de idei ca şi în alienare, aceeaşi logică singulară ca şi în ideea fixă. Este starea de vis. Sau analiza noastră este inexactă, sau ea poate fi formulată prin teorema următoare: *Absurditatea comică este de aceeaşi natură ca şi absurditatea viselor.*

Mai întîi, rolul inteligenţei în vis este într-adevăr cel pe care-l vom descrie de îndată. Spiritul, îndrăgostit de el însuşi, nu mai caută de aici înainte în lumea exterioară să-şi materializeze fructele imaginaţiei. Sunete mai ajung încă în mod confuz la ureche, culori se mişcă încă în cîmpul văzului: pe scurt, simţurile nu sînt închise cu totul. Dar visătorul, în loc să facă apel la toate amintirile sale pentru a interpreta ceea ce percep simţurile sale, se serveşte dimpotrivă de ceea ce percepe pentru a da un corp amintirii preferate: acelaşi zgomot al vîntului ce suflă în şemineu va deveni atunci, după starea sufletească a visătorului, urlet de fiară sălbatică sau cîntec melodios. Acesta este mecanismul obişnuit al iluziei visului.

Dar dacă iluzia comică este o iluzie a visului, dacă o aceeaşi logică este şi logică a comicului şi logică a viselor, ne putem aştepta să regăsim în logica rizibilului toate particularităţile logicii visului. Şi de această dată se verifică legea pe care o cunoaştem atît de bine: fiind dată o formă a rizibilului, alte forme, care nu conţin acelaşi fond comic, devin rizibile prin asemănarea lor exterioară cu cea dintîi. Este uşor de văzut, într-adevăr, că orice *joc de idei* va putea să ne amuze, cu condiţia să ne reamintească, de aproape sau de departe, jocurile visului.

Voi semnala în primul rînd o anumită slăbire generală a regulilor raţionamentului. Raţionamentele de care rîdem sînt

cele pe care le știm ca fiind false, dar pe care le-am putea considera drept adevărate, dacă le-am asculta în vis. Ele contrafac raționamentul adevărat, îndeajuns pentru a înșela un spirit adormit. Și aceasta este tot logică, dacă vrem, dar o logică lipsită de ton și care ne scutește, prin ea însăși, de travaliul intelectual. Numeroase „trăsături de spirit” sînt raționamente de acest gen, raționamente foarte prescurtate, din care nu ne sînt date decît punctul de plecare și concluzia. Aceste jocuri de spirit evoluează de altfel spre jocul de cuvinte pe măsură ce relațiile stabilite între idei devin mai superficiale: puțin cîte puțin, ajungem să nu mai ținem cont de sensul cuvintelor auzite, ci numai de sunetul lor. Mă întreb dacă n-ar trebui să apropiem unui astfel de vis anumite scene foarte comice în care un personaj repetă sistematic pe de-a-ndoaselea frazele pe care un altul i le șoptește la ureche. Dacă adormiți în mijlocul unor oameni care pălăvrăgesc, veți descoperi că spusele lor se golesc puțin cîte puțin de sens, că sunetele se deformează și se contopesc la întîmplare, pentru a lua în spiritul dumneavoastră semnificații bizare și că astfel reproduceți, față de persoana care vorbește, scena dintre Petit-Jean și Sufleur.

Mai sînt însă și *obsesiile comice*, care se apropie mult, mi se pare, de obsesiile din vis. Cui nu i s-a întîmplat să vadă aceeași imagine reapărînd în mai multe vise succesive și luînd în fiecare dintre ele o semnificație plauzibilă, în timp ce visele respective nu au un alt punct comun? Efectele de repetiție prezintă uneori această formă specială în teatru sau în roman: cîteva dintre ele au rezonanțe de vis. Și probabil că se întîmplă la fel și cu refrenul multor cîntece: se obstinează, revine, mereu același, la sfîrșitul tuturor cupletelor, de fiecare dată cu un sens diferit.

Nu arareori observăm în vis un *crescendo* cu totul deosebit, o bizarerie care se accentuează pe măsură ce înaintăm. O primă concesie smulsă rațiunii va antrena o a doua, aceasta o

alta mai gravă și așa mai departe, pînă la absurditatea finală. Dar acest demers în absurd îi oferă visătorului o senzație foarte ciudată. Este, cred, cea pe care o încearcă băutorul, atunci cînd se simte alunecînd în mod agreabil spre o stare în care nimic nu va mai conta pentru el, nici logică, nici conveniențe. Vedeți acum dacă nu cumva anumite comedii de Molière ne dau aceeași senzație: de exemplu, *Domnul de Pourceaugnac*, care începe aproape rațional și se continuă prin excentricități de tot felul, sau *Burghezul gentilom*, unde personajele, pe măsură ce înaintăm, au aerul că se lasă antrenate într-un vârtej de nebunie. „Dacă se va găsi unul mai nebun, mă voi duce să o spun la Roma”: această replică, care ne avertizează că piesa s-a terminat, ne face să ieșim din visul din ce în ce mai extravagant în care ne scufundăm împreună cu domnul Jourdain.

Dar este mai ales o demență care îi este proprie visului. Sînt anumite contradicții speciale, atît de naturale în imaginația visătorului, atît de șocante pentru rațiunea omului treaz, încît ar fi imposibil să oferim o idee exactă și completă celui care nu va fi trăit experiența. Fac aluzie aici la strania fuziune pe care visul o operează deseori între două persoane care nu mai sînt decît una și care rămîn, cu toate acestea, distincte. De obicei, unul dintre personaje este însuși cel ce doarme. El simte că nu a încetat să fie ceea ce este; dar, cu atît mai puțin, nu a devenit un altul. Este și nu este el. Se aude vorbind, se vede acționînd, dar simte că un altul i-a luat cu împrumut trupul și vocea. Sau, altă dată, va fi conștient de faptul că vorbește și acționează ca de obicei; numai că va vorbi despre el însuși ca despre un străin cu care nu mai are nimic în comun; se va fi detașat de el însuși. Nu vom regăsi oare această stranie confuzie în multe scene comice? Nu vorbesc de *Amphitryon*, unde confuzia este fără îndoială sugerată spiritului spectatorului, dar unde grosul efectului comic provine mai curînd din ceea ce am numit mai sus o „interferență a două serii”. Vorbesc despre raționamentele

extravagante și comice în care această confuzie se întâlnește într-adevăr în stare pură, deși este nevoie de un efort de reflecție pentru a o pune în evidență. Ascultați, de exemplu, aceste răspunsuri ale lui Mark Twain pentru reporterul care tocmai îl intervievează: „Aveți un frate? – Da; îi spunem Bill. Sărmanul Bill! – Este deci mort? – N-am putut afla asta niciodată. Un mare mister planează asupra acestei afaceri. Eram, defunctul și cu mine, doi gemeni și am fost, la vârsta de cincisprezece zile, îmbăiați în aceeași copaie. Unul dintre noi s-a înecat, dar nu s-a știut niciodată care. Unii cred că a fost Bill, alții cred că am fost eu. – Straniu. Dar dumneavoastră, ce părere aveți? – Ascultați, am să vă încredințez un secret pe care nu l-am mai dezvăluit nici unui suflet de om. Unul dintre noi doi avea un semn particular, o pată de culoare închisă pe piele, pe dosul mâinii stîngi și acela eram eu. Or, tocmai acest copil s-a înecat... etc., etc.” Privind îndeaproape, vom vedea că absurditatea acestui dialog nu este deloc o absurditate oarecare. Ea ar dispărea dacă personajul care vorbește nu ar fi tocmai unul dintre gemenii despre care se vorbește. Ea rezidă în întregime în faptul că Mark Twain declară că este unul dintre acei gemeni, exprimîndu-se în același timp ca și cum ar fi un terț care istorisește povestea lor. Nu procedăm altminteri în multe dintre visele noastre.

V

Conceput din acest ultim punct de vedere, comicul ne va apărea sub o formă puțin diferită de cea cu care eram obișnuiți. Pînă acum, am văzut în rîs mai ales un mijloc de corecție. Luați continuitatea efectelor comice, izolați de departe tipurile dominante: veți descoperi că toate efectele intermediare își împrumută virtutea comică de la asemănarea cu tipurile domi-

nante și că tipurile însele sînt tot atîtea modele de impertinență față de societate. Acestor impertinențe societatea le răspunde prin rîs, care este o impertinență încă și mai puternică. Rîsul nu va avea, prin urmare, nici o urmă de bunăvoință. El va face, mai curînd, răul pentru rău.

Și totuși, nu aceasta este ceea ce frapează în primul rînd în impresia pe care o produce rizibilul. Personajul comic este adeseori un personaj cu care începem să simpatizăm nemijlocit. Vreau să spun că pentru un interval de timp foarte scurt ne punem în locul său, că îi adoptăm gesturile, cuvintele, actele și că dacă ne amuzăm de ceea ce este rizibil în el, îl invităm, în imaginație, să se amuze împreună cu noi: înainte de toate, îl tratăm ca pe un camarad. Există deci la cel care rîde cel puțin o aparență de bonomie, de jovialitate amabilă, de care am fi nedrepti să nu ținem cont. Înainte de toate, în rîs există o mișcare de *detentă*, deseori remarcată, a cărei rațiune de a fi trebuie să o găsim. Nicăieri această impresie nu era mai palpabilă ca în ultimele noastre exemple. În ele, de altfel, vom găsi explicația pe care o căutăm.

Cînd personajul comic își urmărește ideea în mod automat, sfîrșește prin a gîndi, a vorbi, a acționa, ca și cum ar visa. Or, rîsul este o *detentă*. A rămîne în contact cu lucrurile și cu oamenii, a nu vedea decît ceea ce este și a nu gîndi decît lucruri închegate, aceasta solicită un efort neînterupt de tensiune intelectuală. Bunul simț înseamnă acest efort însuși. Înseamnă muncă. Dar a te detașa de lucruri și a vedea, cu toate acestea, în continuare imagini, a rupe cu logica și a continua totuși să asamblezi idei, iată ceea ce este pur și simplu un joc sau, dacă ne place mai mult, lene. Absurditatea comică ne oferă deci de la bun început impresia unui joc de idei. Primul nostru impuls este să ne asociem acestui joc. În felul acesta ne odihnim de oboseala de a gîndi.

Dar am avea atâtea de spus despre alte forme ale rizi-
bilului. Există întotdeauna, în străfundurile comicului, tendința
de a te lăsa să aluneci de-a lungul unei pante line care, cel mai
adesea, este panta obișnuinței. Nu mai căutăm să ne adaptăm
și să ne readaptăm fără încetare la societatea al cărei membru
sîntem. Ne eliberăm de atenția pe care ar trebui să o acordăm
vieții. Ne asemănăm întotdeauna, mai mult sau mai puțin, cu
un distrat. Distracție a voinței, sînt de acord, tot atîta și chiar
în mai mare măsură decît distracție a inteligenței. Distracție,
bineînțeleș și, în consecință, lene. Rupem cu conveniențele, după
cum am rupt cu logica. În sfîrșit, avem aerul cuiva care se
joacă. Și de această dată primul nostru impuls este de a accepta
invitația la lene. Cel puțin pentru o clipă, ne amestecăm în joc.
Aceasta ne odihnește în privința oboselii de a trăi.

Dar nu ne odihnim decît o clipă. Simpatia care poate să
intre în impresia pe care o produce comicul este o simpatie cu
adevărat efemeră. Ea provine, la rîndul ei, dintr-o distracție. În
felul acesta, un tată sever se asociază cîteodată, prin uitare de
sine, la cîte o zburdălnicie a copilului său și se oprește de îndată
pentru a o corija.

Rîsul este, înainte de toate, o corecție. Făcut pentru a
umili, el trebuie să dea persoanei care îi servește drept obiect o
impresie penibilă. Societatea se răzbună prin rîs pentru liber-
tățile pe care am îndrăznit să le luăm față de ea. Rîsul nu și-ar
atinge scopul dacă ar purta marca simpatiei și a bunătății.

Putem oare spune că măcar intenția se poate să fi fost
bună, că deseori pedepsim pentru că iubim și că rîsul, reprimînd
manifestările exterioare ale anumitor defecte, ne invită astfel,
spre binele nostru cel mai mare, să corijăm aceste defecte și să
ne ameliorăm în interior?

Ar fi multe de spus în această privință. În general și în
linii mari, rîsul exercită fără îndoială o funcție utilă. Toate
analizele noastre tind, de altfel, să demonstreze acest lucru.

Dar de aici nu rezultă că rîsul lovește întotdeauna cu dreptate, nici că se inspiră dintr-o gîndire întemeiată pe bunăvoință, sau chiar pe echitate.

Pentru a lovi întotdeauna cu dreptate, ar trebui ca rîsul să recurgă la un act de reflecție. Or, rîsul este pur și simplu efectul unui mecanism montat în noi de către natură sau, ceea ce înseamnă aproape același lucru, de o lungă obișnuință a vieții sociale. El se declanșează de la sine, veritabilă ripostă de tip „ochi pentru ochi”. Nu are răgazul de a vedea de fiecare dată ce punct atinge. Rîsul pedepsește anumite defecte aproape la fel cum boala pedepsește anumite excese, lovindu-i pe inocenți, crușîndu-i pe vinovați, vizînd un rezultat general fără a putea face fiecărui caz individual onoarea de a-l examina separat. La fel se petrece cu tot ceea ce se înfăptuiește pe cale naturală, în loc de a fi rezultatul unei reflecții conștiente. O medie aproximativ corectă ar putea să apară într-o analiză de ansamblu, dar nu în detaliile cazurilor particulare.

În acest sens, rîsul nu poate fi just în mod absolut. Repet că el nu trebuie să fie nici bun. Funcția sa este să intimideze, umilind. N-ar reuși, dacă natura n-ar fi prezervat în acest scop, în cea mai mare parte dintre oameni, o mică rezervă de răutate sau, cel puțin, de malițiozitate. Poate că ar fi mai bine să nu aprofundăm această chestiune. Nu vom descoperi nimic care să ne flateze. Vom vedea că mișcarea de detentă sau de expansiune nu este decît un preludiu pentru rîs, că persoana care rîde intră de îndată în sine însăși, se afirmă ea însăși în mod mai mult sau mai puțin orgolios și că tinde să considere orice altă persoană drept o marionetă ale cărei sfori le ține în mînă. În această prezumțiozitate vom distinge de altfel, cu ușurință puțin egoism, iar în spatele egoismului însuși, ceva mai puțin spontan și mult mai amar, nu știu ce pesimism născînd, care se afirmă din ce în ce mai puternic, pe măsură ce omul care rîde raționează asupra rîsului său.

Aici, ca și în altă parte, natura a utilizat răul în vederea binelui. Binele, înainte de toate, este cel ce ne-a preocupat de-a lungul acestui studiu. Ni s-a părut că societatea, pe măsură ce se perfecționa, obținea de la membrii săi o adaptare din ce în ce mai bună, astfel încât tinde să se echilibreze tot mai bine în adâncuri; în sfârșit, că elimina la suprafață perturbările inseparabile ale unei mase atât de mari și că râsul îndeplinește o funcție utilă, subliniind forma acestor undulații.

În acest fel, valurile luptă fără încetare la suprafața mării, în timp ce straturile inferioare de apă trăiesc într-o pace profundă. Valurile se ciocnesc unele de altele, se împotrivesc, își caută echilibrul. O spumă albă, ușoară și veselă, urmează contururile schimbătoare. Cîteodată valul care se sparge abandonează puțin din această spumă pe nisipul plajei. Copilul care se joacă aproape de acel loc vine să o adune în pumni și în clipa următoare, se miră, că nu mai are în căușul palmei decît cîteva picături de apă, o apă mult mai sărată și mai amară decît valul care o purta. Rîsul se naște aidoma acelei spume. El semnaleză, în exteriorul vieții sociale, revoltele superficiale. Desenează instantaneu forma mișcătoare a acelor zguduiuri. Și el, la rîndul lui, este o spumă pe bază de sare. Precum spuma, scînteiază. Aceasta înseamnă veselie. Uneori, filosoful care o strînge pentru a o putea gusta, va descoperi, însă, pentru o cantitate mică de materie, o anume doză de amărăciune.

Tabla de materii

Studiu introductiv	5
Cuvînt înainte	23
 Capitolul I	
Despre comic în general. Comicul formelor și comicul mișcărilor.	
Forța de expansiune a comicului .	25
Capitolul II	
Comicul situațiilor și comicul cuvintelor .	63
Capitolul III	
Comicul de caracter	101

Format 1/16 (54 x 84)

Bun de tipar: 1998 • Apărut: 1998

Tiparul executat la Imprimeria *Institutului European pentru Cooperare Cultural-Științifică* Iași • Str. Cronicar Mustea nr. 17 • C.P. 161 • Cod 6600 • Tel. Difuzare 032/233731 • Fax: 032/230197

Ce înseamnă râsul? Ce se află în străfundurile rizibilului? Ce element comun am putea găsi între strîmbătura unui măscărici, un joc de cuvinte, *quiproquo*-ul unui vodevil, o scenă de comedie fină? Prin ce distilație anume vom obține esența, mereu aceeași, de la care produse atît de diverse își împrumută fie aroma indiscretă, fie delicatul parfum? Scuza noastră, atunci cînd abordăm subiectul, este aceea de a nu încerca să închidem comicul într-o definiție. Noi vedem în comic, înainte de toate, un lucru viu. De aceea, vom trata subiectul, oricît de facil ar părea, cu respectul pe care îl datorăm vieții. Ne vom mărgini să-l privim crescînd și înflorind. De la o formă la alta, prin gradații imperceptibile, el va îndeplini sub ochii noștri metamorfoze cu adevărat singulare.

Prin Henri Bergson psihologia comicului devine una a nuanțelor sufletești, a reflexelor pe care un sentiment le primește de la celelalte; o psihologie a stărilor aproape imperceptibile, a proceselor de conștiință care nu se pot cuprinde în cuvinte.

Lucian Blaga

INSTITUTUL EUROPEAN

ISBN 973-586-103-8

Pe copertă: James Ensor, *Mășți singulare*, 1892

PREȚ: 11600 lei preț de livrare
232 lei T.L.
11832 lei TOTAL